28.01.2017 год. **Сценарий концерта Детской филармонии «Менестрели» на тему: «Старинные (барочные) танцы».**

Автор сценария и ведущая преподаватель фортепиано Бабанская Оксана Юрьевна.

В концерте принимают участие ученики и преподаватели ДМШ И ДШИ Ногинского методического объединения.

МУДО «Дубровская» ДМШ, Московская область, Богородский округ, г. Ногинск-9.

Вступительное слово ведущего:

 «Говоря откровенно, я ищу лишь изящество, грацию, красоту, мягкость, вежливость и весёлость – Словом, всё то, чем дышит чувственность или игривость…».

Нирон.

 Эпоха барокко… Волшебная, изысканная! Много ассоциаций возникает при произнесении этого слова: - это цветущая сила полотен Питера Рубенса, изобилие натюрмортов Франса Снайдерса, живописные пейзажи Гейсбрехта Лейтенса, обилие украшений в архитектуре в интерьерах и одеждах, высокие, причудливые причёски знати, придворная музыка, исполненная величия и пафоса и, конечно, манерные танцы.

Слово «барокко» - произошло из португальского - perola barroca – жемчужина причудливой формы, завитушка. Есть предположение –

 Так как естественность для барокко является воплощением дикости и невежества, то в костюмах, манерах царских особ и придворных эта мысль отразилась сполна.

 Женщины должны были быть неестественно бледными, с вычурными, пудренными причёсками в виде, например, вазы с цветами или фруктами, в виде корабля или города с домами и башнями. Дамы, намертво затянутые в узкие корсеты, в широких юбках с фижмами или кринолинами, часто красиво падали в обморок, это было хорошим тоном. Мужчины не отставали от женщин и напоминали их в париках, с выбритыми лицами, напудренные и надушенные, убранные кружевами и лентами, в чулках и в туфлях с бантами или пряжками и на каблуках…

 В это время, как раз в музыке католической церкви ослабляется контроль, уходит в прошлое инквизиция (выявление и наказание богоотступников) начатая ещё в эпоху раннего средневековья, когда почти все радости жизни объявлялись греховными. Всё изменилось и это помогло процветанию светской музыки и стало благодатной почвой для появления новых стилей.

Это был период пышного расцвета культуры. Искусство – как средство познания тайн природы и красоты. Это времена, когда творили Ботичелли, Тициан, Санти, Ван Дейк, созданы новеллы Бокаччо, трагедии Шекспира, великий Петрарка воспевал свою Лауру. Утверждался идеал цельной и раскрепощённой творческой личности, красоты и гармонии.

Главным институтом, заказывающий музыку, является двор светского правления. Музыка становится частью репрезентации (представления) власти, и потом…

Разве можно представить себе развлечение аристократов без балов?

Название бал происходит от греческого «Баллери», латинского ballare, что означает танцевать, прыгать.

 Величественные Куранты, Паваны, Пассакальи, Сарабанды, изящные Менуэты, Гавоты, Аллеманды весёлые хороводы Бурре, Жиги и игривые Вольты присутствовали на каждом балу. Музыка писалась исключительно для концертного исполнения, со своеобразным темпом и капризными украшениями. Вскоре сформировался жанр сюит, содержанием, которых являлся перевод этого слова – последовательность, последовательность танцев, сначала 2-х (павана, гальярда), затем 4-х (аллеманда, куранта, сарабанда, жига), а затем и более, которые соединялись контрастно (медленно, быстро). Сочинялись они для клавиров, лютни или оркестра. Их объединяла общая художественная идея. Этот жанр продолжил своё развитие и далее. Все знают сюиты «Картинки с выставки» М.Мусоргского, «Карнавал животных» К. Сенс-Санса, «Пер Гюнт» Э.Грига. В современной музыке этот жанр живее всех живых, ведь музыка ко всем кинофильмам имеет именно сюитное построение. Вернёмся к барочным танцам.

По характеру барочный стиль танца – сценический, а значит, тяготеет к жанру мини спектакля, представления.

Самыми первыми барочными танцами стали этикетные, показательные танцы перед королём.

Для них характерны:

1. Сложность - фигуры не повторялись в течение всего танца.
2. Симметрия – зеркальность движений в паре.
3. Различия в исполнении мужской и женской партии.

(В предыдущую эпоху Ренессанса зеркальной могла быть лишь схема танца, но не движения, т.к. танцоры идут с одной ноги.).

С середины ХVII в.- появляются придворные балеты. В них любили участвовать короли (особенно Людовик ХIV). Происходило это, например, так: Король аллегорически изображал солнце, а придворные – звёзды, поклоняющиеся солнцу.

 Барочный танец, как и костюм, стилистически перекликался с **архитектурой.** Её отличает текучесть сложных криволинейных форм, пространственный размах и слитность. Пространство организовывается таким образом, чтобы с помощью зеркал, росписи многочисленных анфилад создать у зрителя иллюзию расширения, бесконечности пространства, Точные и изящные движения танца весьма «архитектурны». Танец создаёт впечатление осязаемого, пышного, нарядного здания.

 Искусство барокко – **это нечто целое, неделимое, воспринимать которое нужно в комплексе: музыка, танец, архитектура, костюм, образ жизни.**

В разных странах барочный танец имеет различную манеру исполнения. При попадании барочного танца в какую-либо страну, он или доминирует со всеми своими признаками, или вбирает в себя характерные этой стране движения.

В отличие от Франции, где манера исполнения танца мягкая, вычурная, в Англии те же танцы будут исполняться более упруго, динамично, что может быть связано со строгим воспитанием. **Аллеманда** – изначально германский танец, по своему строению довольно прост, а во что он превратился в эпоху барокко!

 У **Жиги** – кельтское происхождение, теперь мало что имеет общего с барочной жигой.

Контрдансы – изначально появились в сельской Англии. К концу ХVII в. в них стали попадать барочные движения. Во Франции случился «бум» на **контрдансы.** Так как они были несложны, по композиции в сравнении с показательными барочными танцами, они стали очень распространены, их сочиняли сотнями и исполняли с удовольствием с использованием игровых приёмов галантного характера. Композиторские приёмы **контрданса** попали в другие барочные танцы – менуэт, гавот.

 Предками барочных танцев можно считать **басданс** и **бранль.**

Придворные танцы эпохи Возрождения в большинстве своём – народные танцы, видоизменённые, иногда, сильно, согласно правилам придворного этикета.

Народ исполнял бытовые танцы в простой и естественной манере, но ведь естественность не приветствовалась при дворе. Этикет был строг и регламентировал тончайшие детали поведения, движений, манеры носить платье и т.д.

 В результате можно говорить о том, что основные качества танцевальной музыки к концу ХVIIIв. окончательно кристаллизируются.

Приглашаем Вас окунуться в мир барочного танца и почувствовать себя частью великолепной культуры.

 Программа концерта

1. «**Менуэт** – танец королей и король танцев» - так говорили в один голос историки этого танца.

 «Кто хорошо танцует менуэт, тот всё хорошо делает» так - говаривали современники.

.1) Сперонтес **Менуэт** G-dur.

 исполняет Кутьин Фёдор 1 класс. (1|8).

преподаватель Бабанская Оксана Юрьевна

Дубровская ДМШ, г. Ногинск-9.

1. Основной чертой исполнения **менуэта** является чрезвычайная церемонность, чопорность и вежливая торжественность. Шаг менуэта - очень плавный, каждое движение вытекает из предыдущего без перерыва. Достичь этого непросто, один поклон мог разучиваться месяцами.
2. В. Моцарт **Менуэт** F-dur.

исполняет Пронина Марина. 2 класс.

преподаватель Алексеева Ирина Алексеевна.

Обуховская ДМШ.

1. Ни один из предшествующих танцев не пользовался такой популярностью, как **менуэт**. Он являлся общепризнанным образцом старинного танцевального искусства. Это доказывает и наш концерт.

 Вашему вниманию сегодня ещё 8 менуэтов в течение всего концерта.

1. Леопольд Моцарт **Менуэт** D-dur

исполняет Шмальц Виктория 2 класс.

преподаватель Бражник Галина Леонидовна

Буньковская ДМШ.

1. Скромные жители французского местечка Пуату в провинции Бретань были бы весьма удивлены, если бы им сказали, какая блестящая будущность предстоит их любимому танцу **Амене,** который в свою очередь произошёл от хороводного танца **бранля**, (т.н. Бранлю Пуату), который превратился в танец, состоящий из «маленьких шагов». Мотивы этого народного танца, по началу, бесхитростного и простого, пришлись по вкусу придворным кругам не только Франции, но и всего мира.
2. В.Моцарт **Менуэт e**-moll.

исполняет Лощинина Полина 2класс.

преподаватель Балашова Татьяна Ивановна

ДМШ им. Ж. Андреенко, г. Электросталь.

5) *Красовались на балах*

 Дамы и невесты,

 Отражались в зеркалах

 Вежливые жесты…

1. Л.Моцарт **Менуэт** d-moll

исполняет Соловьёв Фёдор 3 класс, аккордеон

преподаватель. Ицкова Евгения Евгеньевна

ДМШ им. Ж. Андреенко, г. Электросталь.

1. *Пышный веер, взмах руки,*

 Пудренные плечи,

 Кавалеры, парики,

 Свечи, свечи, свечи…

6) Л.Моцарт **Менуэт** d-moll

исполняет Соловьёв Фёдор 3класс, аккордеон

преподаватель Ицкова Евгения Евгеньевна

ДМШ имени Ж. Андреенко, г. Электросталь.

1. И.С.Бах **Мнеуэт** d-moll

 Исп. Кулик Софья 2 кл.

 Преп. Геталло Людмила Ивановна

 ДМШ № 2, г. Электросталь.

8) **Мюзетт** - (от французкого mussette-волынка, от старофранц. Musse – дудка) - старинный французский народный танец, родственный гавоту, исполнялся под аккомпанемент **мюзетта** (род волынки). Отличительные черты: быстрый темп, пасторальный радостный характер в размере 2|4,6|4,6|8, с характерным «волыночным» органным пунктом в аккомпанементе.

8) И.С.Бах **Мюзетт**

исполняет. Белявская Маша 2 класс. флейта

преподаватель. Иванченко Марина Сергеевна

концертмейстер. Доманская Марина Николаевна

ДМШ им. Ж. Андреенко, г. Электросталь.

9) **Сарабанда –** старинный испанский танец. Первоначально это озорной, темпераментный, исполняющийся под гитару, удары барабана, кастаньет и песни, которые, например, Сервантес считал непристойными. Это был один из видов андалузского танца урожая. Сначала исполнялся только женщинами. В 1630 году Сарабанда попала в разряд непристойных танцев и была запрещена Кастильским советом.

Другая версия происхождения **сарабанды** от словосочетания **sacra banda –** церковный обряд в Испании, род крестного хода вокруг плащаницы. Впоследствии стала ритуальным парным танцем во время погребений, соответственно с торжественным медленным темпом и сосредоточенности на выражении высокой скорби.

9) Г.Гендель **Сарабанда** d-moll

исполняет Лысак Виктория 3 класс.

преподаватель Убакуненко Людмила Васильевна.

Дубровская ДМШ, г. Ногинск-9.

10) В Европу из Испании **Сарабанда** пришла в ХVII веке, как медленный, торжественный, парный, как все великосветские танцы, 3-х дольного размера и исполнена вереницей величественных па.

10) И.С.Бах **Сарабанда** из Английской сюиты n 5, h-moll в обработке А. Покалюхина.

исполняет ансамбль гитаристов: Побрызгаев Егор 5 (7) класс.

 Силкин Михаил 5 (7) класс.

 Даудов Давид 5 (v) курс.

преподаватель Бабкин Валерий Васильевич

Ногинская ДШИ.

11) **Бурре** – от франц. набивать, колотить. Возник в провинции Овернь, происходит, как и менуэт, гавот от старинного деревенского танца **бранля**. Изначально был **танцем дровосеков**, которые, как бы уминая связку дров, ударяли деревянными башмаками **«сабо»,** подбитыми гвоздями. Сопровождался пением самих дровосеков, выкриками, иногда – волынкой. В разных областях Франции бытовали 2-х и3-х дольные **бурре** с острым, часто синкопированным ритмом.

 Во 2-й половине ХVI века проник в Париж, преобразовавшись, стал придворным танцем, с чётным размером, с четким ритмом, быстрым темпом, с затактом.

11) В.А.Моцарт, **Бурре**, c-moll.

исполняет Серов Ярослав 3класс.

преподаватель Доманская Марина Николаевна.

ДМШ им. Ж. Андреенко, г. Электросталь.

12) Для Вас - ещё один вариант этого танца.

12) В.А.Моцарт, **Бурре** c-moll

Исполняет Неткач Анна, 1класс.

Преподаватель Геталло Людмила Ивановна

13**) Аллеманда** – от франц., буквально – немецкая. Старинный хороводный танец, первоначально, в умеренном темпе и чётном размере, с плавной, закруглённой мелодикой. Время возникновения не установлено, но в Англии, Франции и Нидерландах появилась в ХVI веке.

13) И.С.Бах **Аллеманда** g-moll

исполняет Малеева Валерия 3 класс

преподаватель Одинцова Татьяна Владимировна

ДМШ, г. Электроугли.

14) **Аллеманда**, как **Павана**, открывала празднества при дворах знати, сопровождалась взаимными приветствиями и короткими репликами. Иногда соединялась с 3-х дольной Курантой. В ХVIII веке стала подвижней и называлась дойче или тедеска, предшественница лендлера, а затем - вальса.

14) И.С. Бах **Аллеманда** g-moll

исполняет Ботанова Евгения 3класс.

преподаватель Одинцова Татьяна Владимировна

ДМШ г. Электроугли.

15) Неизвестный автор, **Аллеманда**

исполняет Ионова Полина 1 класс.

преподаватель Елагина Татьяна Сергеевна.

16) **Гавот** – от Прованского - **gavoto** – танец гавотов, жителей области Овернь во Франции. Первоначально французский изящный народный хоровод, спокойного, пасторального, немного торжественного, но радостного, характера. Размер 4|4, 2|2, начинается с затакта, отличается чёткой пульсацией. Исполнялся под народные песни и волынку.

При дворе **гавот** превратился в жеманный и манерный танец. Лёгкие, скользящие движения сочетались с изысканными реверансами (поклонами), изящными, вычурными позами. Движения рук в гавоте отличались особой танцевальностью. Так сказать, стиль рококо в хореографии

16) И.С.Бах**, Гавот** из Английской сюиты g-moll

Исполняет фортепианный ансамбль:

 Никитина Ксения 3 класс и

преподаватель Гайдуковой И.В.

Дубровская ДМШ, г. Ногинск-9.

17) *Маркиза, помните ли это?*

Учтиво, плавно, не спеша,

 Плывя под звуки ***менуэта***

Мы были как одна душа…Ф.Коппе.

17) Г.Ф.Гендель **Менуэт** e-moll

исполняет Кочнова Александра 4класс

преподаватель Подрабинек Татьяна Яковлевна

ДМШ им. Ж. Андреенко, г. Электросталь.

18*)* ***В партитурах нотных, сложных***

 Вечно путались кларнеты,

 Всевозможные вельможи

 Танцевали *менуэты****… Л. Рубальская.***

18) Л.де Ке д‘Эрвелуа **Менуэт** C-dur.

исполняет Галицина Мария, 4 класс, флейта

преподаватель Хомутов Сергей Александрович

концертмейстер Короленкова Нона Егембердыевна.

Дубровская ДМШ, г. Ногинск-9.

19) Многие современные композиторы, вдохновляясь музыкой барочной поры, сочиняли в этом стиле.

19) Ю.Должиков «**Старинный танец»**

исполняет Реутова Вера 5 класс, флейта

преподаватель Хомутов Сергей Александрович

концертмейстер Короленкова Н.Е.

Дубровская ДМШ, г. Ногинск-9.

20) **Павана, Падованна** – один из старейших бальных танцев, или итальянского, или испанского происхождения, который исполняли исключительно в плаще, при шпаге. Им открывали торжества и церемонии. Это один из наиболее величественных танцев своего времени, который сопровождал появление царских особ вначале торжеств. Существует 2 версии происхождения – 1) **итальянская,** где название происходит от наименования местности – г**. Падуя** (**итал. Padova, отсюда – падована**), или, 2) **испанская версия** -от слова **pavo – павлин**. Обе версии дополняют друг друга, т.к. жанровые черты - медленный темп, 2-х дольный размер, торжественно-величавое шествие царственного павлина. Характер, иногда, с оттенком патетики, аккордовое изложение, расцвеченное пассажами. Впоследствии была заменена **аллемандой.**

20) Г.Санс **Павана** a-moll.

исполняет Минин Матвей V (5) курс, гитара

преподаватель Бабкин Валерий Васильевич

Дубровская ДМШ, г. Ногинск-9.

21) **Сицилиана** – в ХV веке – старинный итал. народный танец, который, произошёл из южной Италии, понятно, из Сицилии. Первоначально имел характер простой пастушьей идиллии, в размере 12|8, или 6|8. Предположительно танец представлял собой, плавные движения в умеренном темпе, минорный лад, с напевной мелодикой и пунктирным ритмом, из-за последнего близок к жиге. Его исполняли простолюдины на народных гуляниях и вельможи при дворах. Начиная с ХVII века «сицилиана» перестала быть танцем, а сочинялась и применялась как музыкальное произведение.

21) Георг Муффат **Сицилиана**

исполняет Овчаренко Ангелина 6 класс,

преподаватель Люсина Лариса Владимировна.

Буньковская ДМШ.

22) *Я вижу снова в блеске зала*

Улыбки дам, как яркий свет

Оркестр (Максим) пленительно играл

Красивый, модный ***менуэт…****Л. Марченко.*

22) Ф.Сор **Менуэт** D-dur

исполняет Александров Максим 6 (7) класс, гитара.

преподаватель Будыка Анна Александровна

ДШИ им. Е. Макуренковой, г. Черноголовка.

23) **Пассакалья** – (от испанск. рassаr – проходить и calle – улица), первоначально - испанская песня под гитару, которую пели, проходя по улице.

Для неё характерны: медленный темп, 3-х дольность, возвышенная сосредоточенность, торжественность и главное отличие: вариации на basso ostinato (повторяющийся бас в сопровождении). **Пассакалья** - близка к чаконе, можно сказать, между ними нет различий.

К ХVI в. преобразовалась в танец маршеобразного характера и исполнялась по окончании празднества на улице при разъезде гостей по домам после бала.

23) Г.Ф.Гендель, **Пассакалья**

исполняет Стельмах Владислав, 4(5) класс, аккордеон

преподаватель Гаврилова Наталья Алексеевна.

ДШИ им. Е. Макуренковой, г. Черноголовка.

 Пассакальей обычно заканчивали бал или торжество, провожали гостей, но нам не надо надолго расставаться: шоу должно продолжаться, как продолжает развиваться музыкальное творчество. Поэтому мы заканчиваем этот концерт танцем, который начинал празднества с ХVI века, как сельский, потом барочный танец, по примерно середину ХIХ века как часть музыкального произведения эпохи классицизма.

Пусть он будет символом продолжения, которое никогда не закончится.

24) Полонез – означает польский, происходит от народного польского, сельского танца-шествия - «**ходзона**». **Ходзон** – что значит «пеший», первоначально танцевали мужчины. Затем онпроник в придворную среду.

 В эпоху правления Генриха Валуа (будущий французский король Генрих III был избран на польский трон в 1573году) в результате тесных связей между Польшей и Саксонией (часть Франции), **ходзон** вошёл в моду, затем появился в Германии и оттуда распространился по всей Европе, стал называться **полонезом.**

Польские придворные дамы, при представлении королю, образовывали процессию, которую сопровождала величественная музыка. Такая процессия вошла в традицию и стала открывать государственные церемонии. Шествие переросло в танец. Затем танец стал парным, с подчёркнутым вниманием к даме, и постепенно утрачивал национальные черты. В России имел название «ходячий разговор», т.к. танцуя полонез, можно было беседовать. Отличительная черта - ритмическая основа сопровождения - для удобства лёгкого приседания между чередой шагов и поклонов.

 24) Людвиг ван Бетховен **Полонез F-dur.**

исполняет фортепианный ансамбль:

Пуйдак Илья 5 класс и

 преподаватель Гайдукова И.В.

Дубровская ДМШ, г. Ногинск-9.

Наш концерт окончен. Спасибо за внимание.