

Fabio Mòllica

Società di Danza

Società di Danza представляет собой как ассоциацию, так и самостоятельную школу танца. В основе объединения лежит идея о том, что можно прикоснуться к другой жизни посредством танца, который сочетает в себе социальные и художественные аспекты. Società di Danza развивает танцевальную систему, основанную на традициях танцев XIX века. В рамках этой системы находят свое развитие социальные и культурные аспекты танца.

В социальном плане танец объединяет группу людей, для которых являются общими определенные формы\методы и идеи танца. Таким образом складывается танцевальная культура. Что касается художественного аспекта, то он имеет отношение к обучению и развитию танцора, к тому техническому пути, который нужно проделать от первых упражнений и простейших шагов до изучения танцевальных фигур и хореографии.

Для развития техники нужно время, этот процесс бесконечен. В начале танцор осваивает фигуры и шаги, затем переходит к изучению танцев. Здесь у каждого свои приоритеты - кто-то ищет простое удовольствие, другой сосредотачивается на деталях и интерпретациях того или иного стиля, которые позволят танцору выразить свою индивидуальность.

Società di Danza создает условия для гармоничного и всестороннего развития танца, как культурного явления. Società di Danza существует благодаря усилиям людей, поддерживающих ее идеи.

Ассоциация и школа

Società di Danza - это ассоциация и школа танца. Как и в каждой школе здесь есть учителя и ученики. Лекции и семинары являются основой учебного процесса. Профессиональные преподаватели знакомят учащихся с техникой танца и системой Società di Danza.

Преподаватель - это глава школы. Его отношения с учениками определяются строгой иерархичностью. Преподаватель должен быть подобен зеркалу, в котором ученик может увидеть путь собственного развития. Танцор раскрывает свой потенциал и развивает свои возможности в процессе взаимодействия с учителем. Учитель же передает отдельным ученикам и группам не только знания техники и фигур танцев, но и свой богатый опыт,

свое отношение к изучаемому предмету. Без этого преподавание остается холодным и пустым. Ассоциация позволяет участникам проекта реализовать себя в культурном и социальном плане. Она предназначена для того, чтобы люди могли сотрудничать для развития и роста основной идеи Ассоциации.

Школа и Ассоциация - это не одно и то же, но они и не разделены. Это два направления, действующих по-разному, но для достижения одной цели: развитие исторических танцев в социальной жизни города.

Групповые и парные танцы

В системе Società di Danza есть два вида танцев: групповые и парные танцы. К групповым относятся кадрили и контрдансы, к парным - вальсы, польки, мазурки, галопы и другие. Все они объединены сложившейся хореографической традицией социальных танцев Европы. Понятия “групповые танцы” и “парные танцы” недостаточно точны. Так кадрили и контрдансы считаются групповыми танцами, хотя они танцуются парами.

Вальсы, польки и мазурки - это парные танцы, но во время бала они подразумевают взаимодействие не только со своим партнером - в рисунок танца включены и другие танцоры. В целом, разница довольно формальна. Групповые танцы требуют присутствия хотя бы двух-четырех пар.

Парные танцы могут танцеваться даже одной парой без изменения структуры хореографии. Пара - это основа и группового, и парного танца. Но кадрили и контрдансы требуют большего количества пар. Вальс, полька и мазурка могут обойтись одной парой. Это в теории, а на практике, на балу все танцы исполняются коллективно. Там каждый человек и каждая пара является необходимым элементом в продолжительном взаимодействии со всей группой танцоров.

Танец как проект

В системе Società di Danza каждый танец является художественным и социальным проектом. Танцоры должны осознавать, что, как в любом проекте, в танце присутствуют некоторые особенности планирования.

Чтобы освоить танец, необходимо иметь представление не только о шагах и фигурах, но и о позициях и взаимодействии танцоров между собой. На занятиях учащимся нужно понять, что в танце должны учитываться желания всех танцоров. Именно поэтому так важно быть внимательным к окружающим людям.

Освоение всех навыков, необходимых в танце, - от простых шагов до ориентации в зале ? занимает немало времени. Обучение состоит из несколько ступеней. При этом система Società di Danza предполагает групповые, а не индивидуальные занятия. Всё это отвечает одной из важнейших задач обучения - дать ученику понять, что основная цель танца ? это получение удовольствия от взаимодействия с другими танцорами. Не столь важно, какой танец, сложный или простой, будут исполнять танцоры. Важен результат их общего сотрудничества, направленного на достижение общей цели.

Исторические и социальные танцы

Società di Danza практикует такой вид танца, который можно назвать социальным. Он отличается от того, что обычно понимают под термином “исторические танцы”, который сложился в результате исследований реконструкторов старинного танца. Научные работы проводятся с помощью определенных методик и сравнительного анализа и позволяют реконструировать танцы, относящиеся к определенному историческому периоду.

Исследователи пытаются реконструировать танец до малейших деталей, теперь уже утерянных во времени, и получить представление о танцевальных навыках, распространенных в прежние века. Реконструкция должна быть достоверной, поэтому исследователи рассматривают все возможные варианты одного танца. Их мало интересуют современные стандарты поведения на балах или единство танцевальной культуры. Реконструкторы обобщают детали, анализируя различные источники - литературные, живописные, архитектурные и музыкальные. Преподаватель исторических танцев всегда начинает занятия со слов: “Сейчас мы изучаем танец ..., он был реконструирован по ... документам, был поставлен в .. году, в месте...”

Система развития исторического танца и реконструкция исторического танца - это разные вещи. Società di Danza занимается синтезом наследия сотен танцевальных мастеров

Европы XIX века. От разнообразия Società di Danza идет к однородности. В результате использования нескольких вариантов одного танца создается новый танец. Большое разнообразие в описании шагов и фигур позволяет получить базовые элементы и использовать их как основу для универсального языка. Так танцевальная система получает новое развитие. Società di Danza полагает, что исследование танцев XIX века должно привести к образованию ряда общих, точных и ясных правил, благодаря которым танец сможет снова войти в современную жизнь и развиваться в будущем.

Танец как массовая культура

Одна из основных целей Società di Danza - это развитие массовой культуры. Ассоциация это не просто отдельные люди, собранные в одном месте. В танцевальной системе Società di Danza каждый танцор строит свой путь взаимодействия с окружающими его людьми, что способствует рождению общих чувств, эмоций и знаний, всего того, из чего складывается понятие “культура”.

Совместный путь развития, постоянная практика танца, работа над комплексом хореографических схем год за годом приводят к рождению и развитию знаний. Совершенствуются не только технические навыки. Взаимоотношения между танцорами также получают свое развитие. На протяжении долгого времени Società di Danza создает все условия для того, чтобы танец стал поводом для встречи и общения танцоров. Танцы позволяют стереть возрастные и социальные рамки и создать атмосферу, благоприятную для развития личности каждого участника, приблизиться к идеальному обществу.

Общество и зрелище

В идее танца сочетаются также социальный и показательный аспекты. Целью общественного танца является социализация среди танцоров посредством определенной техники, которая предполагает наличие точных моделей отношений. Одна из моделей заключается в следующем. Каждый танец сочетает в себе как выражение собственной индивидуальности танцора, так и принятие им выражения личности других людей. Благодаря простым упражнениям учащиеся знакомятся с новым способом самовыражения, который позволяет общаться с партнерами и

показывать себя. В то же время каждый танцор является зрителем по отношению к своим партнерам. Именно по этой причине во время танца ненужно исправлять партнеров.

Во время танца танцоры находятся в ситуации, полностью отличающейся от обстановки, характерной для повседневного занятия. Удовольствие от танца прямо связано с точностью исполнения той или иной танцевальной партии в соответствии действиями партнеров. Таким образом, танцор получает возможность продемонстрировать свою личность в сообществе, которое принимает и не ограничивает его. Это своеобразный толчок к развитию человека в массовой культуре. Основной целью танца становится не триумф наслаждения, а подтверждение, принятие личности танцора в рамках сообщества.

Традиция

Традиция - это культурный багаж, который доступен каждому. Это знания, поведение, мышление, у которых есть глубокие корни.

Традиция в случае Società di Danza представляет собой не просто традицию определенного времяпровождения. Это ценный выбор, который стоит того, чтобы его сделать. Он побуждает к тому, чтобы участвовать в крупных танцевальных и культурных событиях, но при этом не требует ежедневных занятий.

Исследование связи с собственной историей и жизнью предыдущих поколений, исследование места современности в потоке истории - все это позволяет противостоять обществу, которое избавляется как от материальных предметов, так и от культурных традиций. Традиция танца для Società di Danza является возможностью накопить определенный запас ценностей с тем, чтобы передать их следующим поколениям. Эти ценности добавляют значения современной жизни, в них можно найти вдохновение и силы для проектирования будущего.

Техника

Техника объединяет в себе все шаги и фигуры, она является основой танцевальной системы. Освоение техники необходимо, потому что оно позволяет танцорам понять их собственное тело. Как известно, люди общаются на вербальном уровне и на невербальном - с помощью жестикуляции и мимики. В танце не

существует вербального общения, тело становится единственным инструментом взаимодействия между партнерами. Поэтому знание танцевальной техники особенно важно. Ведь благодаря ей танцор осваивает новый язык общения. Если танцору не хватает танцевальных навыков, и он не может танцевать, то его ждет разочарование сродни тому, которое посещает человека, если он не может найти общий язык со своим собеседником. Освоение техники является необходимым условием для создания связи между танцорами.

Новички, средние и продвинутые танцоры

Занятия и семинары должны быть организованы в соответствии с уровнем танцоров, для которых они предназначены. Должно учитываться знание фигур, шагов и схем. Для постепенного знакомства и освоения танцевальной системы особенно важно верно оценивать свой уровень, постепенно, без рывков накапливать и развивать танцевальный опыт.

Отношения между танцорами различных уровней должны быть основаны на общей идее получения удовольствия от танца. Очень часто опытные танцоры относятся к неопытным как учителя - это неправильно. Порой это происходит потому, что новички буквально цепляются за продвинутых танцоров, признавая их авторитет. Такое поведение ломает единство группы и внушает неверную мысль о том, что основой урока является индивидуальное обучение. Между тем, занятия в Società di Danza - групповые. Их целью является одновременное развитие всей группы и каждого танцора в отдельности.

Задача продвинутых танцоров заключается в том, чтобы уверенно и спокойно помогать новичкам, точно и верно исполнять шаги и фигуры. Продвинутые танцоры являются моделями, а не преподавателями. Они должны познакомить новичков с удовольствием, красотой и общей идеей танца. Продвинутые танцоры не могут исправлять партнеров, особенно во время танца. Исправлять - задача учителя. Это правило нельзя нарушать.

Урок

Урок - это время и место встречи, место, куда танцор идет, чтобы провести время и реализовать свой творческий порыв. Здесь танцор встречает партнера, которому он отдает и от которого

получает заботу. На уроке нет места тяжелым и грустным мыслям о повседневной жизни. За пределами танцевального зала остается обычная одежда. Ее сменяет праздничный наряд. Именно поэтому важно носить специальную одежду на занятии. Учитель организует урок, создает ритм, последовательно переводит учеников из состояния концентрации в состояние расслабленности и обратно. Преподаватель должен быть лидером; задача учеников - быть открытыми для новых знаний. Во время урока учитель не только преподает шаги, фигуры и танцы. Он делает гораздо больше - помогает ученикам понять отношения, которые являются сущностью танцевальной системы Società di Danza. Хорошим преподавателем является тот, кто может создать правильный ритм занятия. Очень важно, что ученик уважал этот ритм. Конечно, урок - это приятное времяпрепровождение, но надлежащий результат можно получить, только уважая ритм занятия, созданный учителем.

На уроке танцоры устают, растут вместе, помогают друг другу, учатся взаимодействовать с партнерами и уважать ценности друг друга.

Разминка и подготовительные упражнения

Занятия всегда начинаются с подготовительных упражнений. Они занимают первые десять минут урока и являются довольно важной частью занятия, по крайней мере, по двум причинам. Первая из них - психологическая. Подготовительные упражнения делаются в кругу, в центре зала; они обозначают момент перехода от мыслей о повседневной жизни к мыслям о танце. Этот момент, освобождающий танцора от всего, случившегося за день, позволяет ему получать удовольствие от танца. В круг для разминки должны вставать все. Пребывание за пределами круга создает чувство выпадения из общества в тот момент, когда общество закрывает символическую линию круга, чтобы начать урок. Вторая причина, по которой подготовительные упражнения нужны, - это решение проблем с техникой. В подготовительных упражнениях есть все элементы, которые танцоры должны освоить, в разминке совершенствуется исполнение шагов и постановка корпуса. В начале занятия, во время разминки преподаватель должен быть особенно внимателен. Именно в это время танцоры допускают ошибки, которые затем приводят к

неточным шагам, к неправильной постановке тела, колена, бедра, плеч и груди, неправильному пониманию открытой и закрытой позиции.

Кадриль

Кадриль представляет собой танец, который танцуют четыре пары, расположенные по квадрату или саггé. Этот танец состоит из пяти частей, каждой из которых соответствует свой музыкальный отрывок. Кадриль - это небольшая, закрытая вселенная, саггé создает границы этого измерения. Внутри него непрерывное движение переплетается с взаимодействием танцоров. Очарование кадрили заключается в непрерывном движении взглядов, отношений, в жестах, измеренных и точных движениях, которые перетекают друг в друга безостановочно от начала танца до заключительных поклонов. В кадрили танцор всегда поддерживает визуальный контакт с партнерами, никогда не пренебрегает рукой партнера. Танцоры искренне и внимательно следят за танцем каждого участника. Пять частей кадрили и их фигуры танцоры проходят с мыслью о том, что каждый такт, каждая музыкальная фраза используется для создания взаимоотношений. Взаимодействуя друг с другом, танцоры избавляются от чувства неприязни, которое может появиться в результате безразличия хотя бы одного из участников. Кадриль - это танец с высоким артистическим потенциалом, но он становится и актом взаимодействия между людьми, когда совершенная техника сопровождается демонстрацией чувств и вниманием к личности каждого участника.

Вальс

Вальс - преимущественно парный танец. Вальс обладает своим характером, который делает этот танец особенным и очаровательным уже на протяжении столетий. В вальсе оба танцора обязательно должны знать основную технику. В кадрили или контрдансах можно "проходить" через фигуры при помощи партнера. В вальсе же танцор должен самостоятельно чувствовать музыку и партнера. Без этого вальса теряет свою привлекательность и живой характер. В объятии пары и в ее вращении вдоль линии танца сочетаются элементы, которые

являются одновременно условиями и правильного исполнения танца, и раскрытия характера вальса.

Одной из целей вальса является взаимодействие с партнером, но эта цель не единственная. В танцевальной системе Società di Danza вальс рассматривается не только как парный танец, но как логика непрерывных взаимоотношений между всеми танцорами, для реализации которой существует "прогрессия". Вальс с прогрессией нужен для установления связи между всеми танцорами. Прогрессия позволяет паре не закрываться в собственной вселенной, а разделить свои переживания с наибольшим числом партнеров, следуя точной хореографической последовательности танца.

Контрдансы

Прародители контрдансов - шотландские танцы. Культура контрданса непрерывно развивалась в Шотландии на протяжении как минимум двух столетий. В XX веке исследователи, музыканты и преподаватели танцев взяли за основу работы и идеи мисс Миллиган и миссис Стюарт, что позволило им освоить технику и понять социальный смысл контрдансов. В XIX веке наибольшее развитие контрдансы получили именно в Шотландии. В духе и технике шотландского контрданса заключен один из секретов социального танца: рост и развитие общей и точной техники позволяет всем участникам выразиться в танце. Именно самовыражение помогает получить удовольствие от совместного танца.

Танцевальные вечера и балы

Танцевальный вечер позволяет танцорам на практике опробовать танцевальную систему, с которой они познакомились на занятиях. Кроме того, танцор получает удовольствие как от танца, так и от самого вечера. Безусловно, танцы - это наиболее важный элемент вечера, но организаторы должны так же проследить за подготовкой зала, позаботиться о буфете и программе вечера. Во время танцевального мероприятия организаторы берут на себя обязанность заботиться обо всех гостях и танцорах. Вечер устраивается для людей, которые хотят получить удовольствие от танца. Поэтому организации танцевального вечера должно быть уделено максимум внимания.

От программы и структуры мероприятия зависит настроение гостей, впечатления от танцевального вечера могут сыграть важную роль в привлечении новых участников и объединении уже танцующих людей.

Балы - это особенные мероприятия. Они похожи на большие представления, которые танцоры показывают самим себе. Балы проводятся в исторических зданиях, во дворцах или на городских площадях, участники надевают костюмы XIX века, создавая при этом уникальную атмосферу. Часто балы посвящены событиям городской истории или важным историческим датам. Во время бала взаимодействуют все элементы танцевальной системы - социальные и исторические аспекты, поиск красоты и удовольствия от танца

Пасхальные и летние школы

Большую роль в жизни Società di Danza, начиная с момента ее основания, играют регулярно проводимые пасхальные и летние школы. Школа предоставляет возможность познакомиться с новыми танцами, которые будут исполняться в ближайшее время. Это своеобразная лаборатория, которая позволяет на разных уровнях наслаждаться очарованием новой хореографии. На интенсивных занятиях танец поглощает полностью, он заполняет весь день, при этом позволяя танцору расти в техническом плане, что не всегда возможно на обычных еженедельных занятиях.

Процесс обучения важен, но кроме того в школе создается особенная атмосфера. Сосуществование участников с самого утра до вечерних семинаров развивает чувство сопричастности, создает радостную атмосферу общности. Это еще один способ создать отношения между людьми посредством танца. Совместные долгие занятия это почти что же самое, что совместное застолье. Одним из основных элементов танцевальной системы Società di Danza является исследование специфического способа взаимодействия. Школа представляет собой одну из сфер общественной жизни, в которой встречи гораздо важнее изоляции.

Дни занятий в школе, полностью посвященные изучению танцев, помогают участникам получить новые знания, обогатить свой эмоциональный и интеллектуальный опыт, построить новые взаимоотношения. Отношения скрепляются танцем, а не легкой

болтовней. Совместная учеба и репетиции, усилия по изучению танцев сближают участников школы.

Серьезную роль так же играет и участие в работе школы большого количества педагогов. Это позволяет ученикам знакомиться не только с разными преподавателями, но и с разнообразными стилями и формами преподавания.

Хорошие танцоры

Есть два вида хороших танцоров. Притом, что они внешне похожи, на самом деле между ними существует огромная разница. И эту разницу часто можно заметить во время занятия. Чтобы научиться танцевать, человек изучает шаги и фигуры, слушает музыку, общается с партнерами. Таким образом, складывается индивидуальный навык, который сочетает технику и знание схем танцев. После более продолжительного обучения человек может стать хорошим танцором. Это значит, что он может исполнять каждый танец легко и свободно, быстро осваивать новые танцы, что он может во время танца уверенно решать мелкие проблемы, связанные с неуверенностью в себе. Хорошо, если танцор освоил этот уровень. Но это не окончательный результат, ведь техника это еще не все. Действительно хорошим танцором можно стать только в том случае, если человек в состоянии сам получить удовольствие от танца и доставить это удовольствие своему партнеру. Нет никакого смысла, если танцор всем своим видом говорит: “Смотрите на меня, как я прекрасен. Попробуйте повторить за мной, если сможете”. Единственное, что может говорить действительно хороший танцор своему партнеру: “Я счастлив танцевать с вами. Мое техническое совершенство - это проявление моей радости от танца с вами”. Обычный танцор смотрит только на себя. Хороший танцор знает, что нужно смотреть на партнера.

Перевод: Тарасова Элана

Редакция: Макарова Екатерина