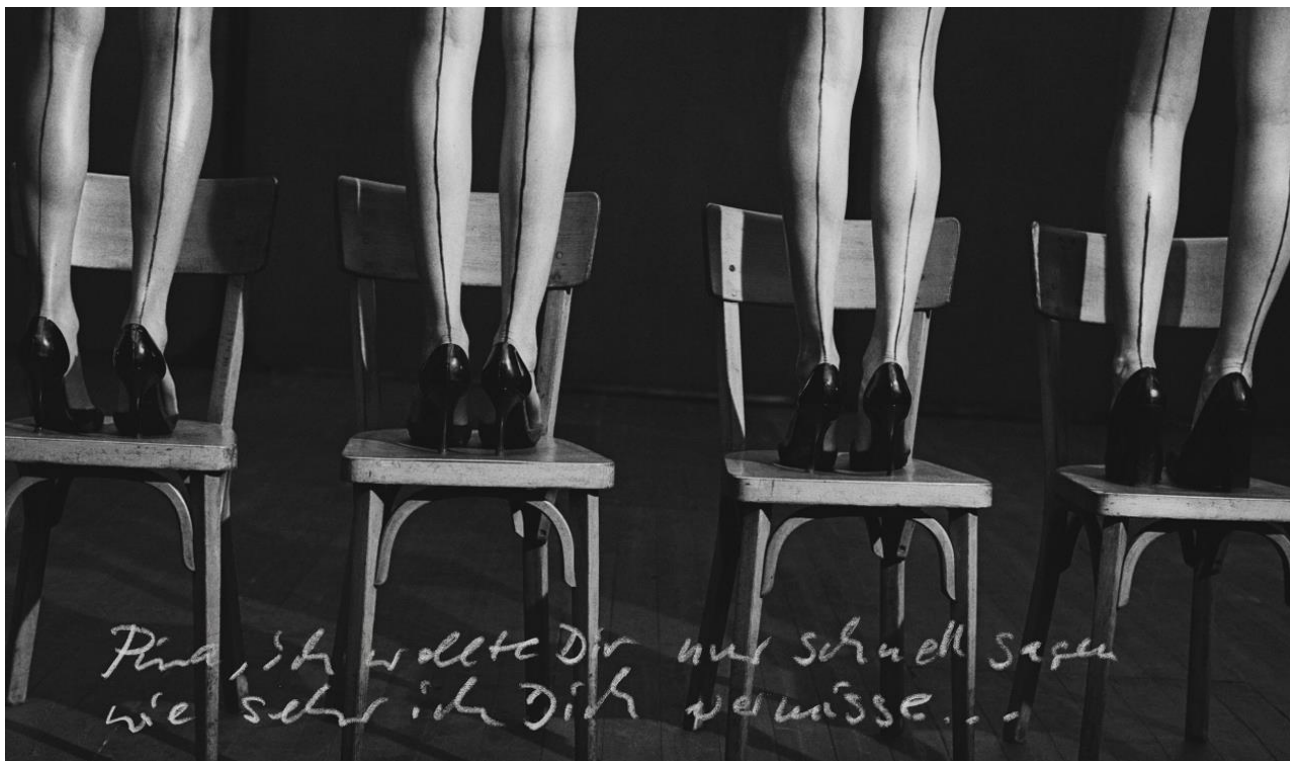

Станцевать по-немецки

**«Если сегодня я не потанцевал, значит, мой день
прошел зря»**

Фридрих Ницше

Немцы – народ чрезвычайно душевный и сентиментальный. Да, в социуме они очень сдержаны и холодны. Но в кругу близких друзей бюргеры совершенно преображаются. Эта нация чем-то напоминает по характеру русских. На людях грубые и резкие, но при сближении мы можем вести за рюмкой алкоголя задушевные беседы, петь песни и даже задорно сплясать. У немцев с эмоциональностью и открытостью к ближнему тоже все в полном порядке. Поэтому и культура танца у них также развита превосходно. Мы бы сказали, намного лучше, чем у русских.

Танцы – это самый старый вид искусства. По крайней мере, плясать вокруг костра люди стали намного раньше, чем рисовать картины и петь песни под гитару. А уж тем более намного позже они начали ставить спектакли и писать книги. Танцы также можно по праву назвать самым естественным видом искусства. С помощью языка тела мы общаемся друг с другом почти все время. Отчего-то простому разговору по мобильному телефону с близким человеком люди всегда предпочитают личную встречу. Ведь в таком случае вместе со словами собеседник так или иначе передает огромное количество дополнительной информации через мимику и жесты. А особо эмоциональные, раскрепощенные и, самое главное, талантливые люди через собственное тело могут поведать и вовсе невероятные вещи. Именно на таких индивидов мы и идем смотреть в Большой театр или Берлинский государственный балет.

Профессия танцора в Германии на сегодняшний день очень модная и востребованная. Бесплатно обучиться ей можно в университетах практически любого крупного немецкого города. Причем иностранцам дорога на большую сцену этого государства также широко распахнута. Этническому разнообразию среди немецких хореографов в этой стране будут даже очень рады. Ведь немцы, как известно, всегда были открыты к любым культурным веяниям из других стран. Российская балетная школа, например, в Германии в большом почете. Хорошего танцора из нашего государства с удовольствием заберут в местный немецкий балет с руками и ногами.

Если же танцевать вы не умеете, но очень хочется – этому делу вас в Германии с радостью научат. Чтобы поступить на двухлетнюю программу подготовки магистров-хореографов, вам достаточно просто получить до этого высшее образование. Безусловно, предпочтение будет отдаваться тем, кто ранее уже занимался танцами. Но берут и художников, и певцов, и театралов. Ведь для немцев гораздо важнее, что вы можете привнести в данную сферу что-то новое и необычное, а не просто совершенным образом повторять танцевальные движения. Чтобы выполнять на сцене придуманные другими движения, как робот, высшее образование совершенно не нужно.

Готовить хореографов в Германии могут по-разному. В некоторых ВУЗах акцент делается на чисто практических навыках. Например, с вами могут до идеала оттачивать шаги и пластику. Это самый что ни на есть консервативный подход, который издавна проповедуется немецкой танцевальной школой. Согласно второму из них, студентов должны активно поощрять заниматься исследованиями и изучать смежные виды искусства. Данный подход больше подходит не обычным танцорам, но скорее хореографам-преподавателям, которые не боятся творческих экспериментов.

Помимо вышеперечисленных плюсов, танцы – это самое демократичное искусство. Для того, чтобы хорошо петь, писать или рисовать, человек уже должен родиться с соответствующими навыками. В то

время как для танцев просто необходимо иметь «работающие» руки и ноги. И то, как показывает практика, далеко не всегда. В традиционных немецких танцах нет сложной акробатики и тщательно продуманного сюжета. Ведь люди в этой стране просто танцевали в свободное время для себя, попутно занимаясь другими важными вещами. Поэтому сплясать бюргерский танец при желании легко может каждый из нас.

Отметим при этом, что, по мнению многих ученых, в Германии не существует практически ни одного популярного традиционного танца, который изначально возник именно в данной стране. Лендлер, например, придумали австрийцы, а польку немцы позаимствовали из Чехии. Тем не менее, в двух вышеперечисленных странах диаспора немцев представлена в большом количестве. Поэтому и танцы этих народов бюргеры также по праву считают своими. Но именно жители Германии вдохнули в них новую жизнь и очень сильно видоизменили.

Лендлер

Этот танец считают ближайшим предком легендарного вальса. И хотя в наши дни он у людей не сильно на слуху, в конце XIX века лендлер был популярен во всем мире. Его, можно сказать, «собрали» из сразу нескольких других, более древних форм танца. Под термином «лендлер» можно понимать сразу несколько танцев, которых объединяет один и тот же размер – $3/4$ и $3/8$, а также некоторые общие элементы движения. До конца XVIII века они назывались разными именами – «дойштер танц», «швабишер», «лангаус», «дреер» и «штайришер». В этих танцах немало внимания отводилось импровизации, а также парным элементам, таким как приподнимание девушки, хлопки в ладоши, притопывания и передвижения по кругу.

Свадебные танцы

Их в Германии также было много – на все случаи жизни. Был и танец сватовства или «шлаифер», и «онешпенигер», который исполняли только холостяки на второй день свадьбы. У него не было каких-

либо придуманных заранее элементов или движений – во время его исполнения мужчины практически на 100 % импровизировали. «Кераус» или «гросфатертанц» исполняли уже под конец торжества, когда гостей надо было выпроводить из дома. Его главная сюжетная линия заключалась в том, что хозяин жилища танцевал с метлой, как бы намекая на то, что пир закончен, и «выметал» всех гостей обратно домой. Очень похожим на него был и танец «гефатер», который, правда, исполнялся во время вечеринок. Самый интересный из данной категории – это танец «думкопф» или «глупая голова». Его, как правило, танцевали выпившие гости, в быстром темпе вращаясь по кругу и качаясь из стороны в сторону.

Профессиональные танцоры в Германии появились сравнительно недавно. Дело в том, что до объединения немецких земель в одно государство таким людям попросту негде было выступить, и карьеру у них получалось сделать разве что за границей. Поэтому активно в этот период развиваются только народные танцы. Движения в них незамысловатые, а сама структура танца до боли проста, чтобы ее мог запомнить и воспроизвести каждый. Они, возможно, по виду не такие зрелищные, как шедевры современной хореографии, но уж точно более душевные.

Тем не менее, на протяжении последних десятилетий немецкие профессиональные танцоры лидируют в данной сфере искусства. Их охотно берут в балеты США, Франции и Италии, а в самой Германии спрос на хороших исполнителей и хореографов просто огромный. Помимо недюжинной трудоспособности, немцы также очень любят экспериментировать и охотно перенимают танцевальную культуру других стран, не заикливаясь только на своих традициях. В итоге самые новаторские танцевальные проекты реализуются именно в Германии.

Вальс

Он по праву считается королем парных танцев. Тем не менее, на заре своего возникновения его всячески порицали, ведь во время исполнения партнеры сближались и прикасались друг к другу телами. А это, по мнению многих консервативных людей того времени, считалось совершенно пошлым

и возмутительным. Кроме того, народные немецкие вальсы очень сильно отличаются от того, что люди сейчас танцуют на балах. В прошлом и позапрошлом веке простые немцы не «плавали» по площадке в шикарных нарядах, а задорно подпрыгивали, как бы «пружиня» ногами. Причем танцевали его не всегда только мужчина с женщиной. В Германии существовал так называемый «даменвальс», который также называли «вальсом с хлопками». Он был распространен в тех немецких землях, городах или деревнях, где по той или иной причине было мало мужчин. Поэтому руководили процессом дамы, приглашая потанцевать сильную половину человечества, а также задорно выплясывая наполовину акробатические комбинации друг с другом. Женщина также могла подойти к любому понравившемуся ей мужчине, который в это время танцевал с другой, и три раза громко хлопнуть в ладоши. После этого кавалер обязан был немедленно пуститься в пляс с ней.

Наверное, каждый из нас хоть раз слышал песенку «Ах, мой милый Августин», под которую чаще всего плясали вальс в Германии, начиная еще с XVIII века. С ее возникновением связывают немало легенд. Самая популярная из них повествует нам о музыканте и раздолбае Августине, проживавшем в XVII веке в Вене. Во время страшной эпидемии чумы до смерти напуганные горожане укрылись в своих домах, чтобы переждать это плохое время. И лишь одного уличного музыканта

болезнь все никак не брала, хотя он от нее ничуть не прятался, а все время сидел на улице и пел жизнерадостные песни под волюнку. После окончания эпидемии жители Вены в знак благодарности сложили песню в честь Августина, который не упал духом сам и даже подбадривал всех сограждан в такой тяжелый период.

Полька

Этот танец придумала Анна Слезак – девушка из чешской южнобогемской деревни. Причем его «открытие» (а иначе назвать нельзя) произошло случайно. В один из воскресных дней 1834 года она пела песенку «Strysek Nimra Koupil Simla», название которой переводится как «Дядя Нимра купил белую лошадку Симлу». В момент ее исполнения девушка представила себе прыжки лошади, исполняемые человеком, которые вскоре станут основным движением в одном из самых любимых в мире танцев. После чешских городов полька попадает в Прагу, Париж и Вену. А еще через несколько лет она становится популярной в Германии и во всем мире. Причем в каждой немецкой земле польку танцуют совершенно по-разному – практически все, начиная с нарядов и заканчивая движениями, существенно в ней отличается.

Современные танцы

Сейчас все вышеперечисленные народные танцы также исполняют, но, как правило, лишь на фестивалях, чтобы отдать дань традиции. А на вечеринках и в клубах немцы танцуют примерно так же, как и в нашей стране – движения стали еще более простыми, раскованными, а на счет нарядов заморачиваются все меньше. Хотя безусловно, если вас пригласили на бал, будьте добры соблюдать дресс-код и танцевать, как все. Совсем по-другому дела обстоят с профессиональными танцами. Их исполняют настоящие мастера своего дела. Немецкие хореографы считаются одними из лучших в мире. Причина успеха в том, что они трудолюбивы и не боятся экспериментировать. За это судьба награждает их успехом и всемирной славой.

Один из самых ярких экспериментаторов в современной немецкой хореографии – Пина Бауш – неоднократно заявляла, что ей намного важнее не то, как люди передвигаются на сцене, а то, что

ими в это время движет. Возможно, именно благодаря данному подходу ее спектакли обрели всемирную известность.

Даже в Германии хореографы рождаются без серебряной ложки во рту. На пути к славе и известности им предстоит пройти тернистый путь, сопряженный с множеством трудностей и вызовов. Жизнь Пины Бауш – наглядное тому подтверждение. Танцевать она начала еще в раннем детстве, солируя в детском вуппертальском балете. Параллельно с танцами Пина также с большим интересом относилась к музыке и литературе. В итоге страсть к хореографии перевесила. Но благодаря своему разностороннему развитию она смогла значительно расширить рамки того, что мы сегодня называем танцами.

В юности судьба заносит ее аж в Соединенные Штаты Америки изучать хореографию в Джульярдской школе. Туда она поступила через систему академических обменов DAAD. Там Пина познакомилась с революционером в области хореографического искусства Джорджем Баланчином. Последний всеми силами старался избавить танцы от каких-либо устоев и канонов, щедро привнося в него элементы театра и музыки. Он научил Пину всегда быть в курсе современных веяний культуры. Ведь, держа руку на пульсе событий, мастер будет находиться в авангарде передовых идей и решений. В случае с госпожой Бауш все было именно так. На спектакли к ней ходила не только восторженная публика, но также много очкариков-студентов хореографических ВУЗов и профессиональных танцоров. Все хотели набраться у великой Бауш вдохновения для творчества. На протяжении большей части своей жизни эта женщина возглавляла главный свободный современный танцевальный театр мира под названием «Танцтеатр Вупперталь».

Танец с первого до последнего вздоха

Как бы тяжело немцы ни работали, но для отдыха и танцев они находят время всегда. И этот народ, как никто другой, прекрасно понимает, что вся наша жизнь – это один сплошной танец. Ценить каждую секунду своей жизни, стараться делать любое дело максимально хорошо, а также быть максимально совершенным в каждом своем проявлении – это и есть прекрасный танец жизни.