

Системы записи танцев эпохи барокко

Дмитрий Филимонов

15 октября 2009 г.

1 Введение

Начиная с XV века до нас дошли описания европейских танцев. И также, как и для музыки, для описания схем придумывались различные системы записи. Однако в большинстве случаев эти попытки сводились к словесным описаниям шагов и схем. Только в конце XVII — начале XVIII веков вместе с созданием Французской Академии Танца были созданы сразу несколько различных систем нотаций. Всего можно выделить пять систем, различающихся как по способам изображения шагов и схем, так и по типам танцев, для записи которых эти системы применялись:

1. Нотация Жана Фавье старшего (Jean Favier l'aîné)
2. Нотация Андре Лорана (André Lorin) (для контрадансов)
3. Нотация Пьера Бошама (Pierre Beauchamp) – Рауля-Ожера Фёйе (Raoul-Auger Feuillet), известная как нотация Бошама-Фёйе
4. Нотация Фёйе для контрадансов
5. Нотация Пьера Рамо (Pierre Rameau)

2 Нотация Жана Фавье старшего

Рис. 1: Страница из манускрипта Фавье [Favier, 1688].

В 1688 году Жаном Фавье старшим написана комедия *Le Mariage de la Grosse Cathos* [Favier, 1688], которая так и осталась манускриптом. Помимо музыки этот документ содержит полностью нотированные танцы к комедии. К сожалению, к манускрипту не прилагается описания чтения нотации. Однако в октябре 1753 выходит очередной том энциклопедии Дени Дидро [Diderot, 1753], где тот описывает систему Фавье по прочитанному им манускрипту (местонахождение последнего неизвестно). Статья «Chorégraphie» в энциклопедии содержит изображение шагов и описание в тексте. Подробный анализ коме-

дии Фавье и его системы нотации сделан Марш и Харрис-Уорвик в [Marsh and Harris-Warrick, 1994].

Рис. 2: Проход колонны по залу.

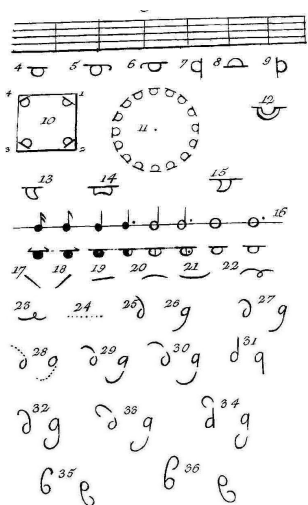
Основные принципы нотации (см. Рис.1):

- Сверху пишется название танца;
- Далее идет нотный стан с музыкой;
- Иногда под первым нотным станом подписывается тип танца;
- Под нотным станом с музыкой располагаются нотные станы для танцоров;
- Каждому танцору отводится свой нотный стан, где пишутся движения ног (в случае описания движения больших групп все танцоры могут быть изображены на одном стане - см. Рис.2);
- Под нотными станами для танцоров пишутся движения соответствующие шагам;
- Движения танцоров четко соответствуют тактам мелодии.

Система обозначений (см. Рис.3):

- Положение корпуса и повороты обозначаются {4 – 11};
- Наклоны корпуса обозначаются {12 – 15} (присутствуют только в этой системе нотации);
- Длительность шагов и нот совпадает в написании {16} (присутствует только в описании Дидро, в комедии не используется);
- Движения коленями и общее движение корпуса в процессе шага (плие (plier), элеве (élever), марше (marcher), тур дё жам (tour de jambe)) обозначаются {17 – 24} и записываются под нотным станом;
- Шаги левой и правой ногой обозначаются буквами *g* и *d*, разным написаниям соответствуют разные способы работы голеном стопом {25 – 36};

— Некоторые специфические шаги обозначаются одной буквой шага (шаг менуэта — M(enuet), па дё бурре — B(outrée), па дё гальярд — G(aillarde)).
Использование: — Система использована для только в манускрипте с комедией, нотировано около 10 танцев (один балет).

3 Нотация Андре Лорана

В 1685 году Андре Лоран, академик Академии Танца, заканчивает свой первый манускрипт «Livre De Contredance présenté Au Roy» [Lorin, с.1685], в который помещает привезенные им из Англии контрдансы, записанные в новой, изобретенной им нотации. Подробно барочные контрдансы и нотация Лорана рассмотрены в статье Марии Ждановой [Жданова, 2010].

Основные принципы нотации (см. Рис.4)

— Сверху записывается посвящение (у Андре Лорана все танцы кому-то посвящены), название (и по-английски, если танец привезен из Англии);

— Далее следует нотный стан с музыкой;

— Оставшийся лист делится на 4 квадрата, каждый из которых изображает залу;

— Сам танец записывается в эти квадраты, где каждый квадрат чаще всего отвечает половине прогона музыки (иногда присутствует дополнительный нотный стан посередине);

— В разграфленных квадратах нарисованы треки каждого танцора для одной пары;

— Под нотным станом в соответствии с музыкой подписаны шаги, иногда шаги подписаны и вдоль треков.

Система обозначений: (см. Рис.2 в [Жданова, 2010])

— Шаг обозначается первой буквой названия шага, нога соответствует стороне записи от вертикальной черты;

— Направление относительно трека (назад, вбок) обозначается приписыванием или поворотом буквы «p» (от pas - шаг)

— Есть нотация для рук (взяться, отпустить, хлопнуть), для реверанса и снятия шляпы.

Использование:

— В манускрипте 1685 года нотировано 13 контрдансов;

Рис. 3: Обозначения нотации Фавье из энциклопедии Дидро [Diderot, 1753].

Maintenon
Excusez-moy
Excusez-moy
21

The musical score is written on a staff with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The rhythm is indicated by a series of vertical lines and dots. The letters below the staff represent the notes: b (b-flat), v (v), ε (epsilon), a (a), and o (o). The dance figures are drawn with lines and dots, showing the path of the dancers. The first system's figures are connected by a large line, and the second system's figures are also connected. The figures are numbered 1, 2, 3, and 4.

Рис. 4: Пример контрданса Андре Лорана.

— В 1688 году Андре Лораном написан еще один манускрипт - «Liure De La Contredance du Roy Présenté A sa Majesté» [Lorin, с.1688], который содержит лишь один контрданс (Belles les Cloches) на 4 пары.

4 Нотация Бошама-Фёйе

Самую удачную попытку создания универсальной нотации предпринял в конце 80-х годов XVII века Пьер Бошам. К сожалению, сам Бошам так и не опубликовал свою нотацию. Однако за него это сделал Рауль Ожер Фёйе. Правила чтения были опубликованы в «Chorégraphie ou l'Art d'Ecrire la Danse», 1700 год [Feuillet, 1700] и позже переведены на английский Джоном Уивером [Feuillet, 1715].

Основные принципы нотации: (см. Рис.5 — пример из книги Фёйе [Feuillet, 1700])

— Сверху или прямо посередине пишется название танца, иногда с указанием авторства;

— Далее идет нотный стан с музыкой;

— Под или над нотным станом подписывается тип мелодии (если танец является сюитой, подписывается каждое изменение);

— Иногда ниже следует перкуSSIONный стан для работы кастаньетами;

— Вся страница представляет из себя план зала или сцены с положением на нем танцоров;

— Треки танцоров соответствуют реальным, а для отсутствия наложения есть система переносов;

— Движения ног (очень редко рук) изображаются прямо вдоль треков.

Система обозначений: (см. Рис.6 — пример из энциклопедии Дидро [Diderot, 1753])

— Траектории ног описываются системой знаков указывающих реальное положение и передвижение стоп {15 — 27};

— Движения голенистопа, коленей и бедер (plié, élevé, tombé и т.д.) описывается системой штрихов к движению стоп. Имеется три варианта для исполнения этих движений и соответствующие места по ходу шага для их написания: до, во время и после шага ногой {28 — 40};

— Один шаг всегда связан тонкой линией. Она же служит для обозначения длительности шага (двойная, до конца не доведенная), однако разложение по музыке не всегда очевидно;

— В отдельном сборнике сценических танцев [Feuillet, 1704] есть Traite de la Cadence, где описано разложение некоторых шагов по музыке;

— Существует система знаков для обозначения движения рук {43 — 76}, но она используется только в качестве примера (Для сравнения Рис.5 — пример из книги Фёйе[Feuillet, 1700] и Рис.8 — танец из сборника [Feuillet, 1709]);

L'ART DE DECRIRE
LA DANSE

95*

Balle de pague

*Complet de Folie d'Espagne
avec les bras et la batterie
des Castagnettes, pour faire
connoître comme on doit
pratiquer les regles precedentes.*

Рис. 5: Пример танца в нотации Бошама-Фёйе из книги Фёйе [Feuillet, 1700].

— Фёйе опубликованы обширные таблицы по которым можно узнать название и тип того или иного шага, что упрощает чтение танцев (можно читать не «по движениям», а «по шагам»).

Использование:

— Нотировано несколько сотен танцев, как сценических, так и социальных (сборники, ежегодники, отдельные танцы, манускрипты).

5 Нотация Фёйе для контрадансов

В 1706 году выходит сборник контрдансов Фёйе “La recueil des contredanses” [Feuillet, 1706]. В нем автор публикует новую, упрощенную нотацию, специально приспособленную для записи контрдансов. Позже этот сборник был переведен Эссексом на английский [Feuillet, 1710]. Контрдансы и нотация Фёйе для них подробно рассмотрены в статье Марии Ждановой [Жданова, 2010]. Ограничимся здесь кратким перечислением особенностей.

Основные принципы нотации: (см. Рис. 7)

- Сверху пишется название танца;
- Далее идет нотный стан с музыкой;
- Страница представляет из себя план зала;

- Если в контрдансе имеются различные куплеты, страница делится горизонтально на соответствующие число частей и в каждом записывается свой куплет;

- Фигуры контрдансов записываются треками ракурсами и иногда специфичными шагами и движениями рук;

- Основные шаги вдоль линии танца не прописаны и отдаются на усмотрение танцора или хореографа (рекомендации Фёйе даны в тексте описания нотации)

Система обозначений: (см. Рис. 3, 4 в [Жданова, 2010])

- Основа символов для нотации взята из нотации Бошама-Фёйе;

- Поскольку нет четких шагов, тактовые черточки заменены символом «V», обозначающим ракурс (символизирует ноги танцора по первой позиции);

- Имеется ограниченный набор специфичных шагов (например шаг ригодона -

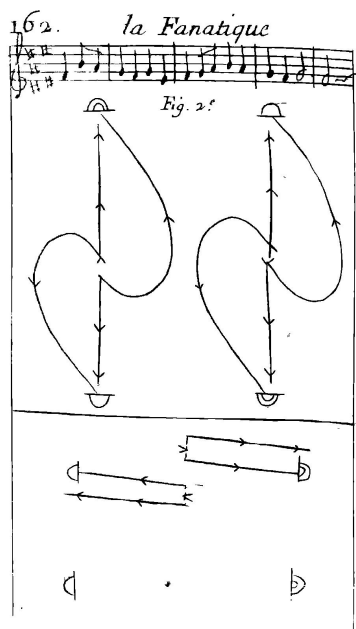
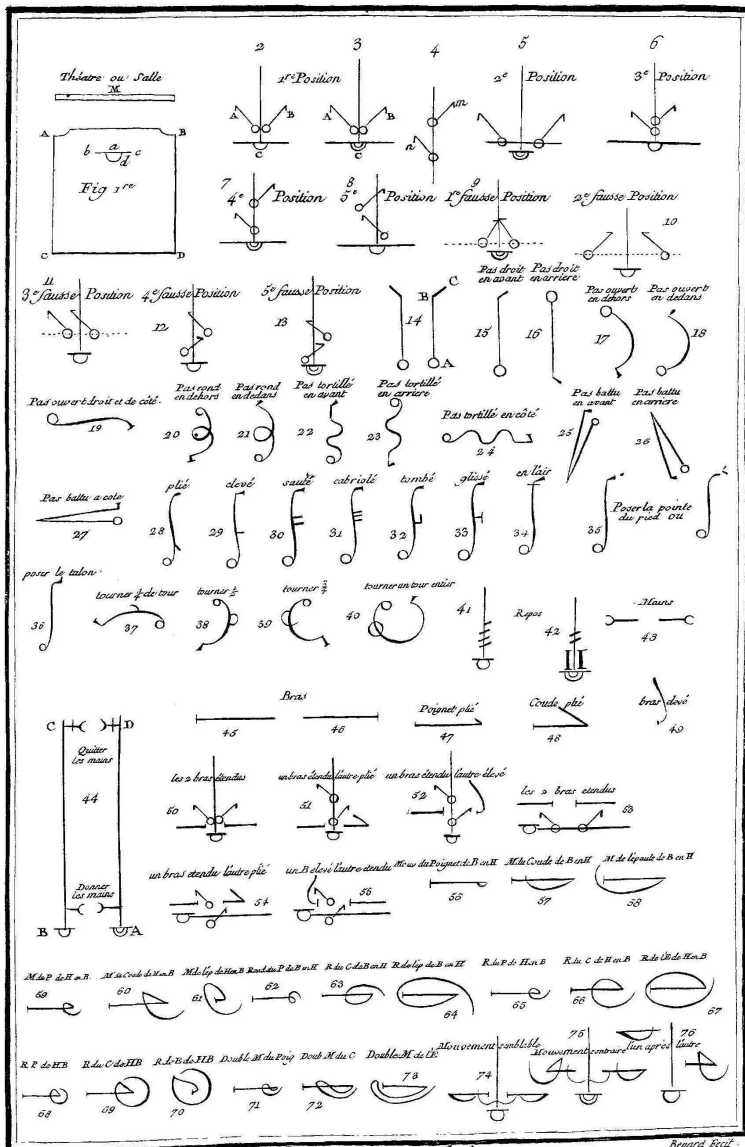

Рис. 7: Контрданс La Fanatique в нотации Фёйе.

Chorégraphie
ou Art d'Ecrire la Danse.

Renard Eccl.

Рис. 6: Система обозначений для нотации Бошама-Фейе из энциклопедии Дидро [Diderot, 1753].

pas de rigaudon), которые прописываются на схеме с использованием нотации Бошама-Фёйе;

— Имеется нотация для движений рук и необычных движений ног: подать руки, хлопнуть в ладоши, погрозить пальцем, топнуть ногой.

Использование:

— Нотация активно использовалась для записи конترдансов в течение всего XVIII века и даже позже.

6 Нотация Пьера Рамо

Пьер Рамо предпринял попытку улучшения нотации Бошама-Фёйе, для чего подготовил и опубликовал описание новой нотации в книге «*Abbregé de la nouvelle methode, dans l'art d'écrire ou de tracer toutes sortes, de danses de ville*» [Rameau, 1725].

Основные принципы нотации: (для сравнения приведены первые страницы из записи танца «*Bourrée D'Achille*» в нотации Бошама-Фёйе (Рис. 9) и нотации Рамо (Рис. 10)

— За основу нотации была взята нотация Бошама-Фёйе;

— Добавлены новые символы и обозначения, некоторые старые изменены;

— Всегда рисуется стоящая нога, если вторая в воздухе;

— На затакт указывается воздушная первая или нога на носке сзади;

— Есть *Traite de la Cadence* (в книге [Rameau, 1725]), многие шаги тщательно расписаны по счетам.

Система обозначений: (см. Рис. 8)

— Добавлено обозначение для деми-жете {6};

— Добавлены символы длительности шага {8 — 12};

— Изменены символы ожидания (паузы) внутри шага {две правые картинки в нижнем ряду};

— Изменены символы поворотов.

Использование:

— Только в танцах в конце книги Рамо [Rameau, 1725], не прижилась и была отвергнута.

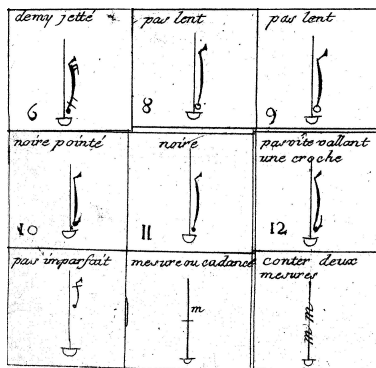
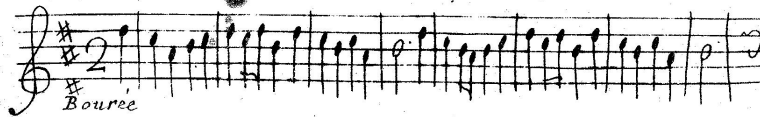

Рис. 8: Новые обозначения Рамо.

Список литературы

- [Favier, 1688] *Favier, J. Le Mariage de la Grosse Cathos / J. Favier. — Manuscript.*
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103682c.r=.langEN>.
- [Diderot, 1753] *Diderot, D. L'Encyclopedie, tome troisieme / D. Diderot. — A Paris, 1753. — Гравюры издавались отдельным томом, их можно найти здесь:*
<http://diderot.alembert.free.fr/PLANCHES/slides/CHOREGRAPHIE1.html>
и
<http://diderot.alembert.free.fr/PLANCHES/slides/CHOREGRAPHIE2.html>.
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k505351.image.r=encyclopedie+diderot.f368.langEN>.
- [Marsh and Harris-Warrick, 1994] *Marsh, C. G. Musical Theatre at the Court of Louis XIV, Le Mariage de la Grosse Cathos / C. G. Marsh, R. Harris-Warrick. — Cambridge University Press, 1994. — Cambridge Musical Texts and Monographs.*
- [Lorin, c.1685] *Lorin, A. Livre De Contredance présenté Au Roy / A. Lorin. — Manuscript.*
- [Жданова, 2010] *Жданова, . Французские контрдансы эпохи барокко / . Жданова. — 2010.*
- [Lorin, c.1688] *Lorin, A. Livre De La Contredance du Roy Présenté à sa Majesté / A. Lorin. — Manuscript.*
- [Feuillet, 1700] *Feuillet, R. A. Chorégraphie ou l'Art d'Ecrire la Danse / R. A. Feuillet. — A Paris, chez L'auteur, 1700. — Ссылка на второе издание 1713 года.* <http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=072/musdi072.db&recNum=0>.
- [Feuillet, 1715] *Feuillet, R. A. Orchesography or The art of dancing by characters and demonstrative figures / R. A. Feuillet. — London, 1715. — Translation by John Weaver.* <http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=074/musdi074.db&recNum=1>.
- [Feuillet, 1704] *Feuillet, R. A. Recueil de dances contenant un tres grand nombres, des meillieures entrées de ballet de Mr. Pecour / R. A. Feuillet. — A Paris, chez L'auteur, 1704.* <http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=198/musdi198.db&recNum=0>.

la Bourée d'Achille.

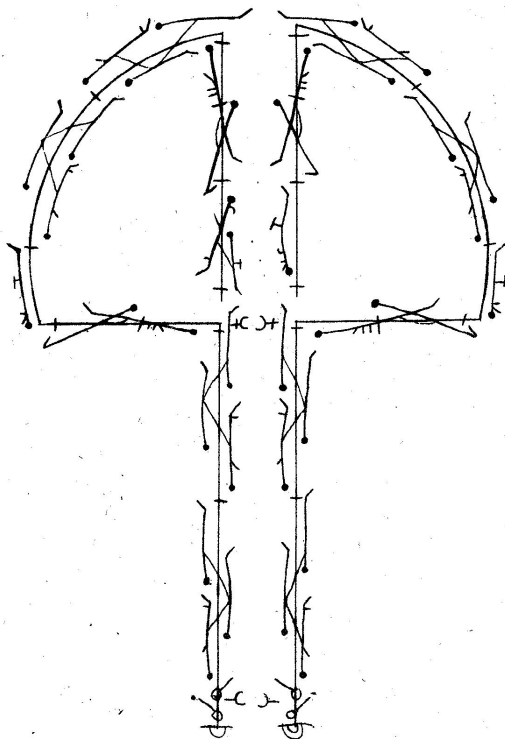

Рис. 9: Первая страница из записи танца «Bourrée D'Achille» в нотации Бошама-Фёйе.

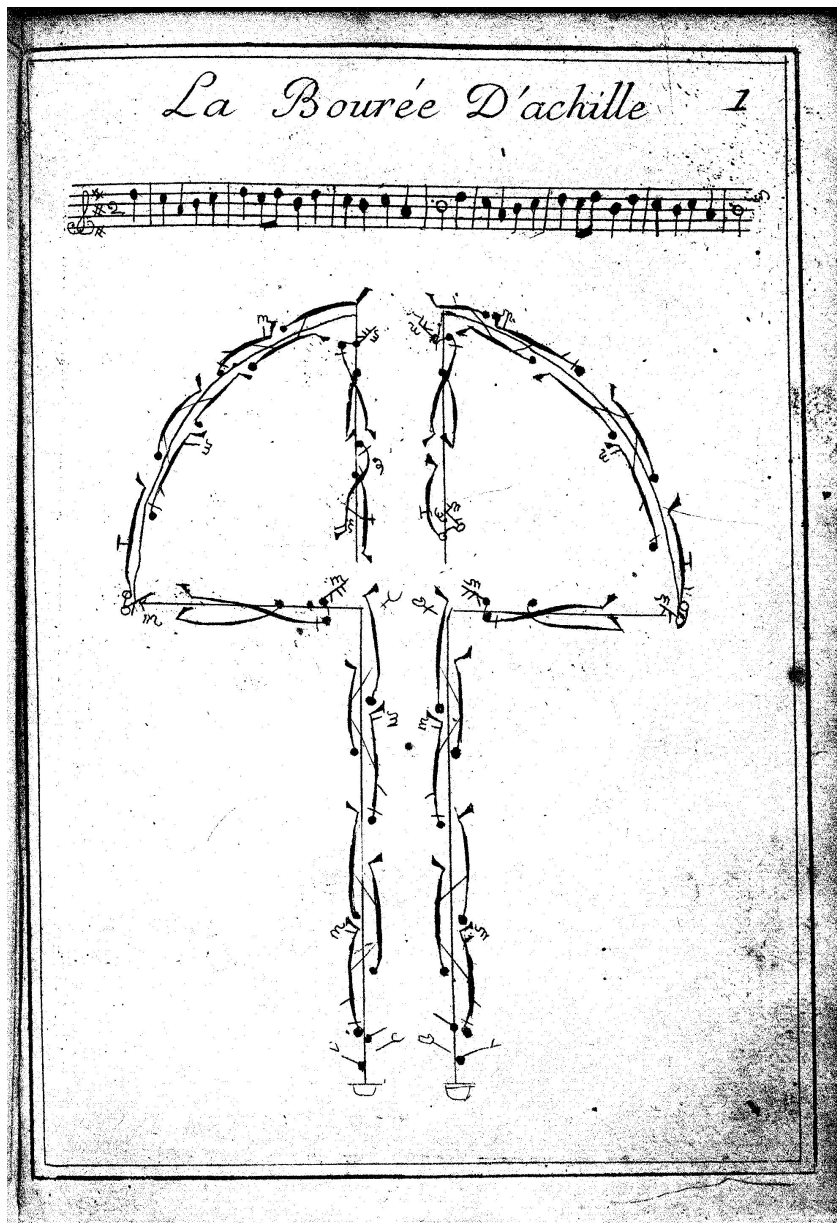

Рис. 10: Первая страница из записи танца «Bourrée D'Achille» в нотации Рамо.

- [Feuillet, 1709] *Feuillet, R. A.* Recueil de dances, composées par M. Pecour / R. A. Feuillet. — A Paris, chez L'auteur, 1709. <http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=252/musdi252.db&recNum=0>.
- [Feuillet, 1706] *Feuillet, R. A.* Recueil de Contredances, mises en Choreographie par Mr.Feuillet / R. A. Feuillet. — A Paris, chez L'auteur, 1706. <http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=070/musdi070.db&recNum=0>.
- [Feuillet, 1710] *Feuillet, R. A.* For the furthur improvement of dancing, A treatis of chorography or ye art of dancing country dances after a new character / R. A. Feuillet. — London, 1710. <http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=069/musdi069.db&recNum=0>.
- [Rameau, 1725] *Rameau, P.* Abregé de la nouvelle methode, dans l'art d'écrire ou de traçer toutes sortes, de danses de ville / P. Rameau. — A Paris, chez L'auteur, 1725. <http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=141/musdi141.db&recNum=0>.