

Энциклопедия танго

- Практика, бал, милонга
- Музыка, tanda, cortina
- Шаги, фигуры
- Стили танго
- Приглашение на танец

Как танцуют аргентинское танго в Париже?

Когда дебютанты начинают посещать места, где танцуют аргентинское танго, то они сталкиваются с определенным поведением и выражениями, смысл которых не сразу становится понятен. Вам необходимо ассимилировать целую культуру со своим языком и ритуалом, потребуются соблюдать правила поведения, которые порождены традициями. Ниже дается небольшой словарь терминов, определений. Естественно, речь идет об обычаях и традициях. Ничто вас не обязывает их соблюдать, но они имеют очень важное значение для настроения и атмосферы танцев и танго сообщества. Если вы будете излишне ими пренебрегать, то рискуете омрачить вашу жизнь в необыкновенном социальном пространстве, называемом аргентинским танго. Для начала постарайтесь хотя бы различать некоторые наиболее повседневные понятия и термины, а также стили танго. Научитесь также вести себя подобающим образом с вашими партнерами и другими танцорами на танцполе.

Практика, бал, милонга

Термин «милонга» одновременно означает место, где танцуют танго, т.е. танцевальный зал с паркетом, а также фольклорный и народный танец на основе танго. «Практика» - означает коллективные танцы на милонге без оркестра, куда приходят потренироваться в шагах и танцевальных фигурах с другими любителями танго. Существуют свободные практики, наиболее многочисленные, где каждый занимается, чем хочет, и практики с преподавателем, на которых преподаватели дают танцующим советы и технические наставления. «Бал» - это коллективная встреча на милонге, куда приходят потанцевать или просто отдохнуть под живые звуки оркестра. «Bal típica» означает бал, где регулярно танцуют танго, аргентинский вальс и милонгу.

Музыка, tanda, cortina

Музыкальная программа бала делится на Tandas, т.е. серии из 4 или 5 музыкальных произведений одного оркестра (серия из 4 произведений для вальса или милонги и из 5 - для танго). Эти Tandas прерываются на Cortinas, т.е. паузы в 2-3 минуты, которые позволяют при желании уйти с танцпола, чтобы сходить в бар, отдохнуть или сменить партнера. Если партнера не меняют, то во время такой паузы можно немного поговорить с партнершей, поскольку во время танцев разговоры запрещены и их заменяет диалог тел, эмоции и чувства. Считается хорошим тоном, не покидать свою партнершу/партнера во время Tandas, пары разъединяются только в Cortinas, не забыв поблагодарить друг друга за танец. Оскорбительно бросать своего партнера/партнершу сразу же после

одного или двух танго. С другой стороны, несколько вызывающе для кавалера завладеть партнершей на время больше двух или трех Tandás. Кавалер должен позволить своей партнерше и другим танцорам также получать удовольствие от вечера, свободно перемещаться по залу и менять партнеров.

(Это правило не распространяется на пары давних партнеров и тех, кто в повседневной жизни связан более тесными узами). Обычно партнер вежливо предлагает прекратить танцевать во время одно из Cortina, но если он этого не делает, женщина, если она, конечно, этого хочет, может взять инициативу в свои руки и предложить с передышкой. Каждая пара может позднее вновь вместе потанцевать. Если какая-нибудь пара хочет остановиться, чтобы поговорить, то она должна сойти с танцпола, чтобы не создавать «на дороге пробок». Cortinas легко определить по музыке, которая не входит в репертуар традиционного танго.

В последнее время на балах, как правило, ближе к полуночи проводятся различные игры, розыгрыши, лотереи или начинают танцевать другие танцы, например, Zamba, Chacarera, tango nuevo, или рок. По сложившемуся ритуалу, типичный бал завершается исполнением знаменитого танго G. Matos Rodriguez La Cumparsita, которое исполняется два раза. По традиции также, Cumparsita танцуют близкие давние партнеры. Считается недопустимым, например, пригласить супругу присутствующего здесь же танцора на Cumparsita в конце бала.

Блюстители традиций также не разрешают танцевать под музыку «нового танго» tango nuevo или музыку Astor Piazzolla и Osvaldo Pugliese, которая якобы не создавалась для танцев, хотя их музыка в последнее время составляет репертуар многих диск-жокеев, в том числе La Milonga del Angel (которая однако создает большие трудности для танцоров). Следует отметить, что блюстители традиций не всегда правы. Pugliese, например, записал в 70-е годы свою аранжировку Zum специально, чтобы доказать традиционалистам возможность танцевать танго под музыку Piazzolla. По мнению суеверных, некоторые произведения якобы приносят несчастье, как об этом поется в песнях Carlos Gardel (особенно в его последней песне) или в Bahía Blanca от Carlo di Sarli, которую музыканты называют El Tuerto. С другой стороны, Juan D'Arienzo является классическим двигателем всех балов: если танцорам нужно «встряхнуться» и вспомнить ритм танго, достаточно запустить его музыку, которая необыкновенно ритмична для танцев. Чтобы не обижать танцоров, следует признать, что многие непрофессиональные диск-жокеи не обладают достаточно широким музыкальным кругозором, чтобы обеспечить настоящую программу бала и частенько запускают музыку, не задумываясь о ее происхождении и предназначении.

Шаги, фигуры

Правила движения на танцполе больше касаются мужчин, поскольку они ведут, и во многом они схожи с правилами вождения автомобилей. Необходимо соблюдать эти правила и не вести себя как тараканы. Прежде всего необходимо делать остановки, по крайней мере в течение первых трех минут, как вы встали в пару с вашей партнершей. Двигаются на танцполе против часовой стрелки. Все пары двигаются вместе по внешней стороне танцпола. Естественно, это не означает, что все должны танцевать как на военном параде. Танцоры могут импровизировать свои шаги в мелодичной линии какого-нибудь одного инструмента оркестра, например, в ритме, называемом Compás. Не следует двигаться ни быстрее, ни медленнее других. Обгонять принято только, если

пара перед вами слишком замедлила свое движение. Очень важно не останавливаться каждые два шага, чтобы сделать какую-нибудь фигуру, поскольку бал это не место для показа ваших хореографических способностей или тренировки движений. Фигуры шоу-танго показывают на сцене или же их отрабатывают на практике, а не на балах. Это правило особенно касается так называемых «продвинутых» танцоров или даже профессионалов. Кроме этого, необходимо помнить, что танцевальную фигуру нельзя реализовать в любой момент любого музыкального произведения и с любой партнершей, особенно если она начинающая. При определенных условиях, если у вас действительно хороший уровень подготовки, и хорошая партнерша, которая согласна, а танцевальный зал имеет достаточно пространства, можно побаловаться изысканными фигурами в стиле фантазия. Но в этом случае лучше переместиться в центр зала с тем, чтобы не мешать другим танцорам, и всегда помнить, что на балу прежде всего танцуют с и для партнера/партнерши, а не для зрителей. Имея это в виду, пара очень хороших танцоров может симпровизировать великолепное танго, но, знайте, что это редко случается. Упоение пар, которые танцуют в близкой позиции, гармонично и романтично, всегда представляет для окружающих больше восхищения и эмоций, нежели хорошо отрепетированные шоу выступления, которые не делают балы более удачными или красивыми. Впрочем, хорошие танцоры профессионалы (которые однако способны делать все, не мешая другим) ведут себя на балах, как правило, очень скромно и незаметно. Для тех, кто умеет импровизировать и знает, как разнообразить танец множеством различных умеренных и незаметных шагов и фигур, естественно порожденных самой музыкой и взаимодействием с партнершей в близкой позиции, будет чем заняться в течение всего вечера. И приглашенные женщины, будь то начинающие или «продвинутые», лучше оценят простую и более приятную манеру танца, чем более или менее удачные попытки сложных фигур. Если же - а это часто случается и практически со всеми - происходят инциденты в движении (ошибки в шагах, потеря равновесия, неудавшаяся фигура и и.д.) нужно быстро и элегантно встать на место.

За исключением серьезных проблем, не следует прекращать танец и впускаться в комментарии или извинения. Если же в толпе происходит столкновение с другой парой, то виновным не помешает сделать знак или сказать пару слов извинений. При обычном шаге, ни одна женщина не будет скучать, если ее партнер может сделать приятный обхват (*abrazo*), менять ритм шага в зависимости от темпа и размера музыки, ведет партнершу точно и мягко, с четкой постановкой ног и веса (*la pisada*). Все это (равно как и множество других чувствительных элементов) не требует сложных заумных фигур с поддержкой, большими *planeos* или открытыми *boleos*. Это важно знать в первую очередь мужчинам, которые ведут, но женщины также несут свою долю ответственности и обязанностей.

Хороший танцор сможет всегда провести свою партнершу, даже начинающую, но качество взаимодействия и танца создается парой, двумя партнерами вместе. С точки зрения техники, важно, чтобы женщина владела своим балансом, ощущала ось и центр притяжения, была ненапряженной и чувствовала ведение партнера. Необходимо, чтобы она реально могла позволить себя повести без спешки, чрезмерного удаления/сближения, судорожных или неверных шагов. Она должна научиться четко отвечать на ведение партнера, двигаться грациозно и пластично. Приходится порой, к сожалению, отмечать, что некоторые партнерши, даже после нескольких лет обучения, не умеют правильно делать некоторые базовые движения, т.е. шаги, повороты (*giro*) и

восьмерки (ochos), которые составляют наиболее важные элементы настоящего танго. В то же время они пытаются, бесполезно и контрпродуктивно, делать ганчо (ganchos) и другие украшения (adornos), которые мешают кавалеру импровизировать. Добившись качественного исполнения шагов и поворотов, уже не так важна сложность фигур, зато это позволяет познать прелесть настоящего диалога танца между мужчиной и женщиной.

Ошибка женщин подчас заключается в том, что они закливаются на поисках постоянного партнера, отказываются от осознанной и регулярной практики, надеясь найти своего партнера и считая, что по истечении нескольких недель занятий они уже умеют танцевать, раз у них «все получается» с хорошими танцорами. Некоторые из них наивно полагают, что все танцоры - джентльмены, которые обязаны их приглашать танцевать, и нет необходимости отрабатывать технику движений, в советах и замечаниях со стороны преподавателей. Они правы, когда речь идет о балах, но это вряд ли подходит для практики, где правила не действуют (или, по крайней мере, действуют с большой долей свободы) и где все учатся и совершенствуются как любители танго, каким бы ни был их уровень подготовки.

Salida

Преподаватели наверняка первым делом научили вас делать салиду (Salida), т.е. восемь базовых шагов, и объяснили вам, что первый шаг салиды, который партнер делает назад, запрещено делать на балах. Равно как запрещено входить на танцпол в направлении часовой стрелки, а также шагом назад. Базовый шаг - это своеобразная обычная структура для того, чтобы научиться танцевать на курсах начинающих, но ее не следует механически повторять в танцах. На балу лучше начинать с шага 2 или 3 или любого другого шага, кроме первого шага назад салиды. Его можно делать только если вы уверены, что сзади вас нет никого. Только танцоры, хорошо умеющие вести свою партнершу и использовать имеющееся пространство, могут позволить себе шаг назад на балу. Лучше также не начинать танец в разгар мелодии, поскольку не будет времени настроиться на ритм музыки и своей партнерши. Если все-таки начинают танец с опозданием, нужно научиться плавно войти в поток танцующих пар.

Стили танго

Существует три основных вида танго "tipica": танго, аргентинский вальс и милонга. Среди этих танцев выделяются множеством стилей, в первую очередь, милонгеро (Milonguero), салонный (de Salon), фантазия (Fantasia) и каньянг (Canyengue).

Милонга - старый танец аргентинского танго. Это фольклорный танец, по существу народный и крестьянский, рожденный трубадурами пампы, креолами и неграми, завезенными в Латинскую Америку в XIX веке. Веселый, задорный танец с быстрым ритмом, saccade, без остановок и замедлений танго. Т.н. ее вариант "Milonga traspie" танцуют маленькими шагами и contre-temps, что требует хорошего чувства ритма и виртуозной игры ног. Характерный пример милонги: La Milonga de mis amores de P. Laurenz.

Танго. Собственно танго, наиболее известное музыкальное произведение: La Cumparsita de Gerardo Matos Rodriguez.

Аргентинский вальс. Аргентинское танго появилось в романтический период 30-х годов, когда танго уже завоевало свое место в парижских салонах. Наиболее популярной мелодией является Desde el Alma de R. Melo.

Каньянг. Стил каньянг или его разновидность «Orillero» являются самым старыми

из танго. Он происходит от африканских танцев "canaille", напоминает милонгу своей веселостью, но намного более тяжел, медленнее и тягучее. Его танцуют в очень близкой позиции и колени plies, как будто под тяжестью усталости. Хореография достаточно сложная и техничная. Примером этого стиля является Saladillo de Vicente Greco.

Салонный стиль. Салонный стиль танго появился в конце 30-х годов и характеризуется близкой позиции, но корпус прямой, с небольшим открытым пространством между партнерами. Его исполняют обычно с ограниченным числом фигур. Это считается классическим стилем, наиболее подходящим для балов.

Милонгеро. Стиль милонгеро зародился в 40-50-х годах. Его исполняют в наиболее близкой и закрытой позиции, каждый партнер опирается своим весом и корпусом на корпус другого, создавая таким образом своеобразную пирамиду (но не с очень острыми углами). Этот стиль подходит для влюбленных пар и балов, поскольку он не допускает каких-то шоу-фигур, которые бы мешали другим танцорам, но предполагает внутреннюю гармонию, чуткое и внимательное отношение к партнеру и очень точное и чувствительное ведение. Преднамеренно не зрелищный и не хореографический, этот стиль открывает простор для интенсивного внутреннего обмена чувствами и эмоциями. Многие начинающие его не знают и считают, что его используют все пары, которые танцуют в близкой позиции. Это неверно. Стиль милонгеро в действительности мало правильно используется во Франции. Много танцоров использует близкую позицию, но их корпус остается прямым с небольшим открытием к левому плечу (правому у женщин), а спины остаются в положении заднего противовеса, как в открытом стиле, что позволяет, если вы достаточно гибки и скоординированы, исполнять фигуры не занимая много пространства. Стиль же милонгеро, напротив, требует, чтобы оба партнера немного переносили свой вес вперед, друг на друга, и таким образом не позволяет исполнять фигуры, требующие раскрытия пар и большего динамизма в движении.

Для справки. Термин «milonguero» также обозначает танцора танго. Милонгеро это фанат танго, который постоянно посещает милонги, давно научился танцевать и выработал свой собственный стиль танца. Любитель женщин, но уважаемый волокита, он прежде всего знаток всей культуры танго. В этом контексте не следует путать «Milonguero» и «Tanguero» (тангеро), последний - это любитель танго, в частности музыки и песен, но не обязательно танцор. Он часто посещает сообщество танго, но танцует немного, в то время как «milonguero» танцует все время и очень хорошо.

Стиль фантазия. Стиль фантазия это, так сказать, противоположность стиля милонгеро с ganchos, boleos, saccadas, barridas, sauts, portes, etc. В фантазии приветствуются широко открытые позиции, максимальное использование игры на центрах гравитации и противовесах, импровизаций и всевозможных фигур. Это танго сцены, игры, спектакля для публики. Ввиду использования открытых позиций и больших пространств, его не танцуют на балах, где толпа танцоров. Этот стиль требует много энергии, динамизма, владения техникой, гибкости и скоординированности партнеров.

Следует отметить, что в каждом стиле существует множество разновидностей, характерных для каждой страны (например, финское танго, турецкое танго и т.д.)

Приглашение на танец

Приглашение происходит практически также как и в повседневной жизни, когда хотят кого-нибудь встретить и соблазнить, но с использованием некоторых особенных правил. В принципе, получив базовые знания о шагах танго, любой может ринуться на

балы и практики, однако неплохо бы было при этом проявлять скромность дебютанта. Вначале рекомендуется приходить с кем-нибудь, скажем, со своих курсов, с тем чтобы не быть изолированным и немного потанцевать, если вначале не завязался контакт с завсегдатаями этого места. Новичок - он или она - сначала должен быть принятым и не обижаться на возможный холодный прием, преобладающий в среде парижского тангомонда. Излишняя застенчивость или самоуверенность одинаковы вредны. Спокойно рассмотрите собравшихся людей, танцующие пары, технический уровень каждого и каждой. Не стоит, видимо, уточнять, что делать из себя клоуна или надоедливо привлекать каким-либо образом внимание собравшихся, открыто кадриться, быть навязчивым, подвыпившим, громко разговаривать и извергать ароматы сосиски с чесноком - вряд ли помогают приглашению/поиску партнера.

Главным элементом приглашения является взгляд. Научитесь им играть и пользуйтесь им. Дебютант мужчина на первых порах довольствуется приглашением дебютанток. Многочисленные молоденькие и хорошенькие полу-профессионалки, которые вращаются на милонгах, обладают определенным снобизмом, держаться одной группкой и, как правило, не позволяют себя приглашать незнакомым дебютантом, за исключением случаев, когда паренек действительно милашка. Подождите, когда дебютантка, с которой вы хотели бы потанцевать, освободится. На расстоянии, не вставая с места и не меняя его, ритуал заключается в том, чтобы обменять дискретными взглядами: приглашение со стороны мужчины и согласие со стороны женщины. Если женщина не хочет, чтобы ее пригласили, она быстро уводит глаза и отворачивается. Если она согласна, то выдерживает взгляд приглашающего и подтверждает согласие улыбкой или небольшим наклоном головы. Это называется «le Cabeseo», своеобразное согласие без обмена словами. После этого мужчина может подойти к женщине, поздороваться, переброситься парой слов и открыто пригласить на танец. Следует отметить, что в наше время мужчины лишились этого исключительного права на приглашение. Женщина может также проявить инициативу и пригласить мужчину, с которым хотела бы потанцевать, но в той же манере, обменявшись сначала взглядами. Слова произносятся только после заключения контракта глазами. Если даже обмен взглядами незаметен и без слов, он, однако, должен быть достаточно понятен и ясен. Мужчины порой допускают ошибки и просчеты в этой области: вторгаются на уже «завоеванную территорию», обходят танцпол и приглашают всех женщин подряд, нагло глазают без приглашений, приглашают агрессивно и властно, приглашают женщину, только что покинувшую танцпол, чтобы отдохнуть или поболтать с кем-то; приглашают с «плоской» шуточкой, норовят пригласить того, кто танцует только со своим милым партнером.

Для женщины, которая хочет, чтобы ее пригласили, сначала надо надеть свои танцевальные туфельки. Ее шансы на приглашение значительно возрастают, если на ней одето платье, подчеркивающее ее изысканные формы и талию: черные брюки с широким низом, шелковая кофточка или вечернее платье, приспособленное для танцев, в конечном итоге джинсы с майкой, но ни в коем случае сарафан (*une robe longue paysanne*). Подготовившись таким образом, она показывает, что готова к танцу и садится в месте, где мужчины не должны будут пробираться к ней через весь зал. Дебютанткам, которых сразу не приглашают, не стоит замыкаться и обижаться. За исключением действительно прелестных молодых девушек, милонгера не спешат приглашать новеньких, если, конечно, в этот вечер нет достаточно партнерш. Они хотят убедиться,

что новенькие в самом деле посещают различные милонги, а не зашли просто на минутку, что они хотят танцевать танго и совершенствовать свои знания и технику. Очевидно, что существует и проблема сантиментов. К сожалению, женщин, которым за 40, мало приглашают, даже партнеры такого же возраста. После 45, за исключением очень соблазнительных дам, предпочтительнее иметь своего постоянного партнера, иначе можно просидеть весь вечер. Со стороны женщин наиболее типичные ошибки и промахи проявляются в том, что они напускают на себя снобизм профессионалки; открыто провоцируют танцоров, надолго замыкаются одной в уединенном месте; располагаются на крае танцпола и систематически отказываются от приглашений, принимают приглашения, но прекращают танец через два танго; вызывающее демонстрируют свое нежелание танцевать, постоянно куря и болтая без остановки с приятельницами, а в общем плане не готовы играть в «танго соблазнение». Эти правила в основном касаются балов, естественно, что они более свободны на практиках или в отношениях между давними завсегдатаями милонг и постоянными близкими партнерами.