

УДК 292.11/94(38)

Культурные традиции русского бала XIX века

© С.А. Андрюхина, О.А. Горощенова

*Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация*

Аннотация. В статье рассматривается понятие «бал», культурные традиции европейских и русских балов, их особенности. Становление бальной культуры происходило на протяжении двух веков. Наибольший вклад в её развитие внёс французский король Людовик XIV, объявивший балы всеобщим увеселительным мероприятием, которое можно было посещать всем сословиям в легендарной парижской Гранд-опера. С момента появления бальной культуры усовершенствовалась техника танца, под танец подстроился музыкальный ритм. Для балов появилась специальная одежда, обусловленная особенностями гавота, вальса, полонеза. Бальная культура была пронизана романтикой, она изобрела особый язык, с помощью которого устраивались свидания, показывались пристрастия, и это было красноречивей любых слов. Возникшая во Франции бальная культура распространилась по всей Европе. В крупных городах количество танцевавших достигало более трёх тысяч. В провинции традиции бальной культуры имели свою особенность, связанную с географическим положением, достатком, образованием, возможностями. В настоящее время бальная культура имеет своё продолжение в рамках празднования выпускных вечеров, именин, специальных торжественных мероприятий.

Ключевые слова: бал, танцевальная культура, бальные танцы, история бала, XIX век, Франция, Россия, Иркутск, бальная мода

Cultural traditions of the 19th century Russian ball

© Sofya A. Andryukhina, Olga A. Goroschenova

*Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation*

Abstract. The article discusses the concept of «ball», cultural traditions of European and Russian balls, and their features. The development of ballroom culture took place over two centuries. The greatest contribution to its development was made by the French king Louis XIV, who declared balls to be a universal entertainment event that could be attended by all classes at the legendary Parisian Grand Opera. Since the emergence of ballroom culture, the dance technique has improved, the musical rhythm has been adjusted to the dance. For balls there was a special clothing, due to the features of gavota, waltz, polonese. Ballroom culture was imbued with romance, it invented a special language with which dates were arranged, addictions were shown, and this was more eloquent than any words. The ballroom culture that originated in France spread throughout Europe. In large cities, the number of dancers reached more than three thousand. In the provinces, the traditions of ball culture had their own peculiarities associated with geographic location, wealth, education, opportunities. Currently, the ballroom culture has its continuation as part of the celebration of graduation parties, birthdays, special ceremonial events.

Keywords: ball, dance culture, ballroom dancing, ball history, 19th century, France, Russia, Irkutsk, ballroom fashion

Танец сопутствует человеку на протяжении всего его существования. История сохранила свидетельства участия в коллективных балах-танцах известных античных философов Сократа и его ученика Платона. Уже тогда в этом искусстве присутствовала ритуальная часть, а постановкой заведовал специальный человек – танцмейстер (рис. 1).

Бал, как мы его привыкли сегодня представлять, возник, скорее всего, в Средневековье как ответ на запрос красивых, романтических отношений в эпоху войн, рыцарства,

завоеваний, увеселений и отдыха знатных особ.

Слово «бал» происходит от французского «le bal» – большой танцевальный вечер; собрание большого общества людей обоего пола для занятия танцами; костюмированный бал. Балы бывают маскарадными, публичными и простыми. *Маскарадные* требовали наиболее строгой организации, включающей особый этикет, костюм. *Обычные* балы – это простой танец, не требующий каких-то особых знаний и мастерства. *Публичные* же балы обычно проводились с по-

литической или рекламной целью, сопровождались театральными постановками, угощением гостей, пожертвованиями [1].

Рис. 1. Н. Пуссен. Танец под музыку времени (1634–1636). Собрание Уоллеса, Лондон

Известно, что во Франции в XI веке после турниров устраивались костюмированные танцы-шествия, заканчивающиеся обильными пирами.

Если обратиться к музыкальной культуре того времени, то существовали маскарады, приуроченные к праздничным датам. На них собирались сотни людей, развлекались, танцевали, но это ещё были не привычные для нас «балы».

Спустя несколько веков традиция собираться вместе и танцевать под особую оркестровую музыку переросла в нечто более изысканное, стала восприниматься как торжественное действие, ритуал, любимое развлечение европейской знати.

В эпоху Позднего Средневековья и Возрождения во французской моде был парный танец «вольта» – полный поворот танцующих в двухдольном и трёхдольном ритмах. Мужчина вертел в воздухе танцующую с ним женщину, поднимая её довольно высоко и выполняя чёткие размеренные движения [2].

Мало кто знает, что благородные императорские балы, балы знати ведут своё начало от плясок простолюдинов. К примеру, парный танец лендлер с музыкальным размером $3/4$ или $3/8$ стал предшественником дойча¹ и вальса.

Основными бальными танцами были бранль, гавот и менуэт. Бранль – это по сути хоровод, или круговой танец, исполнявшийся медленно и грациозно. В некоторых разновидностях бранля размер «па» был не только чётным, но и трёхдольным [3, с. 180–185].

Гавот – народный французский танец с медленными грациозными движениями в тактовом размере $2/2$: «приставляя ногу – шагать». В XVIII веке танец претерпел некоторые изменения. В моду вошли изысканные реверансы и изящные манерные движения руками (рис. 2).

Менуэт – старинный народный медленный танец на полупальцах ног (*menu pas* – маленький шаг), возникший из французского крестьянского бранля. Этот красивый, изящный танец – представитель столь же элегантной эпохи барокко. Особенностью движений в менуэте является плавное передвижение партнёров в танце мелкими шажками, поклоны и реверансы. Его ещё называют «диалогом в танце». Первоначальный тактовый размер менуэта – $3/4$. Этот танец идеально подходил для пышных костюмов, тяжёлой обуви и высоких причёсок дам того времени.

¹ Дойч – немецкий танец.

Рис. 2. Гавот

Рис. 3. Джованни Баттиста Тьеполо (1727–1804). Сцена карнавала, или Менуэт. Итальянское рококо. Венецианская школа

В XVIII веке менуэт претерпел существенные изменения, а музыкальный размер стал занимать всего один такт. Появились схемы движения в виде букв и цифр, например, литеры S или Z. Танец был только парным, позднее одна пара сменилась несколькими парами, а затем произошла смена партнёров в танце.

Бал – это красота и грация, благородство и торжественность. Бальный этикет предполагал особую церемонию, строгие правила, которые обязаны были соблюдать не только гости, но и высшая знать.

Партнёры не имели возможности брать друг друга за руки, им разрешалось лишь прикосновение пальцев. Но эта недосказанность приводила к головокружительной ро-

мантике, когда кавалер и дама общались друг с другом жестами танца, умудряясь к тому же передавать любовные записки.

Движения кавалера были намного сложнее, чем у дамы. Он должен был всеми силами показывать своё почтение партнёрше, используя для этого не только движения рук и ног, но и шляпы [4, с. 171–184].

Гавот, а впоследствии менуэт стали любимыми танцами при дворе Людовика XIV, они послужили отправной точкой для всех европейских балов. А жанр нашёл своё отражение в творчестве таких выдающихся композиторов, как Моцарт, Гендель, Бах, Брукнер, Малер и др. Танец к тому времени стал не просто народным или аристократическим, он стал «наукой о телодвижениях».

Институт танцмейстеров не только обучал умению танцевать, но и транслировал моду на бальные танцы.

Популярность балов была столь высока, что Людовик XIV в канун рождественских праздников 1715 года распорядился проводить увеселительные мероприятия три раза в неделю в Гранд-опера (Большой опере). На платные общественные балы собиралась не только знать, но и городские жители, приезжие. Побывать в Париже и не присутствовать на балу в Гранд-опера считалось дурным тоном (рис. 3) [5].

Отличительной особенностью *придворных* балов является торжественность, строгий этикет и соблюдение всех ритуалов, присущих танцам. Бальные туалеты отличались особенной красотой, пышностью, нарядностью. Любая уважающая себя придворная дама обязана была иметь бальную книжку, в которую записывались номер танца и имена кавалеров. Записи эти говорили об её востребованности у противоположного пола. Неудивительно, что балы рассматривались как возможность найти себе достойную пару в придворном свете.

Первый бал в России состоялся на свадьбе Лжедмитрия и Марины Мнишек. Потом о нём забыли – самозванец не был популярен в России.

В 1718 году по указу Петра I были учреждены собрания – ассамблеи, которые стали предвестниками первых русских балов. Император был уверен, что «ничто более обращения с женщинами не может благоприятнее действовать на развитие нравственных способностей русского народа» [6].

При Петре I танцевали полонез (польский танец), менуэты и англезы. Особую популярность приобрёл танец с носовыми

платками, которыми связывали себя танцующие и по очереди придумывали фигуры. Впереди всей танцующей процессии шёл скрипач [7].

Петровские ассамблеи просуществовали ровно столько, сколько прожил государь, но они заложили традицию культурного времяпрепровождения русского двора. Маскарады и балы стали даваться довольно часто, они были новым витком танцевальной культуры (рис. 4).

Пышные балы-маскарады устраивали российские женщины-императрицы. Их описание имеется у иностранных послов, присутствовавших на этом великолепии. Во время маскарадов придворные одевались в изысканные костюмы, носили маски, вели «тайную» жизнь. На одном из таких маскарадов весело было только императрице Елизавете I Петровне. По её приказу все кавалеры нарядились в дамские платья, а дамы – в мужские. *«На этих маскарадах мужчины были вообще злы как собаки, и женщины постоянно рисковали тем, что их опрокинут эти чудовищные колоссы, которые очень неловко справлялись со своими громадными фижмами и непрестанно вас задевали, ибо стоило только немного забыться»*, – писал современник.

Особенно славились балы Петербурга и Москвы. Французские дипломаты были поражены величием и пышностью двора, самой постановкой бала, блеском зала и свечей. Екатерина II справедливо замечала, что народ, который умеет веселиться, не будет думать о плохом.

В конце XVIII века Дирекция российских императорских театров получила право на монополию организации балов в театральных залах, что позволило иметь дополнительный доход от бальных сборов.

Рис. 4. Графика начала XX в. Два рисунка «Менуэты». Монограмма «В.С.». Россия

Одной из функций русских балов стало не только развлечение публики, но и организация приёмов иностранных делегаций или устройство бала в честь какого-либо знатного лица. Так, в мае 1874 года был дан бал в Концертном зале Зимнего дворца во

время официального визита шаха Насир-ад-Дина. Это событие отразил венгерский художник Михай Зичи (1827–1906) на своём полотне (рис. 5).

Рис. 5. Михай Зичи. Бал в Концертном зале Зимнего дворца во время официального визита шаха Насир-ад-Дина в мае 1873 года

Последний грандиозный бал дореволюционной России в рамках программы празднования 300-летия династии Романовых состоялся 23 февраля 1913 года. На нём присутствовали более трёх тысяч гостей. Торжественное мероприятие началось с исполнения бального оркестра лейб-гвардии Преображенского полка полонеза оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя». Затем императорская чета открыла бал. А далее по це-

ремониалу были вальсы, кадрили, мазурки, сопровождавшиеся обилием живых цветов и разноцветных лент. На картине художника Д.Н. Кардовского с исторической достоверностью отображён первый взрослый бал 17-летней Великой княжны Ольги Николаевны Романовой – старшей дочери Николая II, где она танцевала со светлым князем И.Н. Салтыковым (рис. 6).

Рис. 6. Кардовский Д.Н. Бал в Петербургском Дворянском собрании 1913 года в честь 300-летия династии Романовых

Бальная танцевальная культура присутствовала не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в провинции, в том числе в Восточной Сибири.

В Иркутске балы набирают популярность в начале XIX века. Особенно был знаменит торжественный приём по случаю дня рождения губернатора Трескина (21 января). Иногда публичные балы проводились в Портновском саду, а до его основания – в Комендантской роще. Бал-маскарад в Иркутском институте благородных девиц императора Николая I (ныне Иркутский государственный университет) был особенно популярен (рис. 7).

Балы проходили в доме генерал-губернатора, в здании городской Думы, в клубе Общества приказчиков и в Общественном собрании (рис. 8). Они были приурочены к торжественным дням или устраивались в честь какого-то события. Интерес-

но, что в здании городского театра запрещалось проводить танцевальные мероприятия и маскарады, поскольку считалось, что «данные увеселения в здании театра только унижают идею общественного театра, предпосылка которого в данном случае становится логовом существования самых злых инстинктов общества».

Балы были великосветские, общественные, семейные, публичные. Были и детские балы

Внешний вид участников бала строго регламентировался этикетом. В начале XIX века бальные платья всегда дополняли бутонами живых или искусственных цветов. Незамужние девушки носили светлые платья, украшали себя лентами. Причёски делались благопристойные – распускать волосы было не принято. Бальные туфли использовали мягкие, обычно без каблука.

Рис. 7. Институт благородных девиц

Рис. 8. Общественное собрание

Замужние дамы выбирали себе дорогие, шитые золотом платья, использовали ювелирные украшения, благородные минералы [8, с. 234].

На кавалерах были фраки, белый жилет и галстук. В первой половине XIX века требовался белый платок-галстук, во второй – чёрный. Фраки в начале века были разного цвета, в конце 30-х годов установилась мода на чёрный цвет. Военные приходили на бал в парадной форме, но в специальных бальных туфлях.

Важнейшей деталью бального платья были белоснежные перчатки. У дам чаще всего они были выше локтя. Перчатки снимали только за столом. Прийти на бал с голыми руками считалось верхом неприличия. Неотъемлемой частью женского бального костюма был веер (рис. 9), который служил не только для создания свежего дуновения, но и как язык общения.

Дамы брали с собой бальные книжки – «карне», в которых они отмечали имена джентльменов, заранее пригласивших их на танец. Книжки крепились к поясу платья. Их можно было использовать несколько раз, так как сведения о предыдущих танцах можно было стереть (рис. 10).

Фигуры бальных танцев чаще всего осваивались с раннего детства, примерно с 5–6 лет. Они придавали манерам дворянина величие, благородство и грацию. В России не только знали все самые новые и старые бальные танцы, но и умели хорошо их исполнять [9].

Общие правила поведения на балу были строго регламентированы. Юноша, как и девушка, приняв приглашение на бал, начинал танцевать. Выражение лица должно было быть весёлым и доброжелательным (рис. 11).

Рис. 9. Бальный веер

Рис. 10. Бальная книжка

Рис. 11. Бальная мода в Париже

Руководитель танцевального зала (распорядитель) строго следил за дисциплиной

и правильностью выполнения танцевальных па. Его нужно было беспрекословно слушаться и не спорить с ним. Во многих домах нанимали специальных учителей танцев, чтобы не произошёл конфуз во время самого мероприятия.

Балы проводились по определённой традиционной программе, чётко утверждённой в дворянском обществе. Бал открывался польским танцем или полонезом, вторым танцем на балу был вальс. Мазурка являлась кульминацией, а котильон завершал балы.

Полонез, которым открывался бал, вошёл в моду при Екатерине II и длился около получаса. В нём должны были участвовать все присутствующие. Мазурка пришла в Россию из Франции в начале XIX века. Дама в мазурке ходила плавно, грациозно скользила по паркету. Партнёр в этом танце был активен, совершал прыжки «антраша», во время которых должен был трижды ударить ногу об ногу в воздухе. Эти фигуры были способны выполнять немногие.

В конце бала исполняли французский танец котильон. Он представлял собой танец-игру, шаловливый и непринуждённый. На балах были и другие старинные танцы: гавоты, кадрили, польки. Всё зависело от моды и вкусов устроителей балов. Порой на светских вечерах исполняли привычные русские танцы взамен мудрёных иностранных. Об этом мы встречаем воспоминания у многих писателей, в том числе у иркутянина Ивана Калашникова.

В усадьбе Владимира Сукачева – иркутского городского головы и мецената – в праздничные предновогодние дни собирался весь цвет иркутского общества. Торжественные мероприятия часто были благотворительными. Средства от них уходили на оплату учёбы или пансиона беднейших учеников [10, с. 225].

После восстановления усадьбы В.П. Сукачева уже в наше время сотрудники Иркутского областного художественного музея стали возрождать её духовные традиции. Начали отмечаться православные праздники, Масленица, именины членов семьи, устраиваться балы (рис. 12).

В Иркутске, культурной столице Восточной Сибири, имеют место традиции русского бала XIX века. Проходят Губернаторские балы выпускников-медалистов Иркутской области. В музыкальном театре имени Н.М. Загурского также устраиваются подобные костюмированные мероприятия.

Сотрудники Иркутского музея декабристов (дома Волконских и Трубецких) возродили бальную традицию усадеб. Но эти балы имеют несколько иную направленность – семейную.

В Иркутске проводятся тематические балы: «Новогодний бал», «Рождественский бал», «Итальянский бал», «Бал звездочек», «Сказочный бал» и др.

В 2021 году архитектурно-этнографический музей «Тальцы» планирует провести «Балы на Байкале» под руководством лучшего танцмейстера Москвы Сергея Сосницкого – хореографа, режиссера-постановщика, исследователя бальной культуры XVIII–XIX веков, ведущего преподавателя исторического общества «Бал в русской усадьбе»².

Балы XX–XXI веков частично переняли традиции балов XIX века. Но они создали новую эстетику: помимо костюмов, музыки и танцев, это прежде всего общение, место встречи политиков, бизнесменов, дипломатов, деятелей культуры, звезд спорта и шоу-бизнеса.

Это атмосфера роскоши: великолепный зал, шикарные вечерние платья, изысканный ужин, брызги шампанского. Примером тому могут являться дипломатические встречи, годовщины событий и различные праздники (рис. 13).

² Рассказова Т. Сто лет назад иркутянки следили за модой и шокировали манерами столичных щеголей // Иркутск. 2008. 7 апр. С. 13.

Рис. 12. Музей-усадьба В.П. Сукачева. Школьный бал, 2014 г.

Рис. 13. Современный светский бал в одном из дворцов Санкт-Петербурга

Сегодня чрезвычайно популярны школьные и студенческие балы. Под звуки оркестра можно покружиться в вальсе, потанцевать кадрили, представить, как жили и веселились в России в XIX – начале XX вв. Ба-

лы, проводимые музеями, культурными учреждениями, – это прекрасная возможность окунуться в танцевальную атмосферу XIX века.

Библиографический список

1. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М.: Искусство, 1963. 382 с.
2. Гоинг Л. Живопись Лувра. М.: Международная книга, 1995. 688 с.
3. Дзуффи С. Возрождение. XV век. Кватроченто. Художественные эпохи. М.: Омега-пресс, 2008. 384 с.
4. Дуков Е.В. Концерт в истории западноевропейской культуры. М.: Классика-XXI, 2003. 256 с.
5. Дуков Е.В. Общественные балы и концертная культура XVIII в. // Концерт в истории западноевропейской культуры. М.: Классика-XXI, 2003. С. 171–184.
6. Берхгольц Ф.-В., Бассевич Г.-Ф. Юность державы. М., 2000. 520 с.
7. Захарова О.Ю. Русский бал XVIII – начала XX века. Танцы, костюмы, символика. М.: Центрполиграф, 2010. 448 с.
8. Келлер Е.Э. Праздничная культура Петербурга. Очерки истории. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. 320 с.
9. Колесникова А.В. Бал в России: XVIII – начало XX века. СПб.: Азбука, 2005. 304 с.
10. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVII – начало XIX века). СПб., 1997. 412 с.

Сведения об авторах / Information about the Authors

Андрюхина Софья Андреевна,
студентка группы ПГСб-18-1,
Институт архитектуры, строительства и дизайна,
Иркутский национальный исследовательский
технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Рос-
сийская Федерация,
e-mail: sofya2014andryukhina@yandex.ru

Sofya A. Andryukhina,
Student,
Institute of Architecture, Construction and Design,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov Str., Irkutsk, 664074, Russian
Federation,
e-mail: sofya2014andryukhina@yandex.ru

Горошенова Ольга Анатольевна,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории и философии,
Институт экономики, управления и права,
Иркутский национальный исследовательский
технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Рос-
сийская Федерация,
e-mail: goroshionov@mail.ru

Olga A. Goroschenova,
Cand. Sci. (History),
Associate Professor, Department of History and
Philosophy,
Institute of Economics, Management and Law,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov Str., Irkutsk, 664074, Russian
Federation,
e-mail: goroshionov@mail.ru