

Историческая культурология

DOI 10.34685/ИИ.2023.25.90.003

Усанова Н.С.

Русская бальная культура и ее виды

Аннотация. *Анализируется значение бала в культуре России как важного элемента влияния на социальную, культурную и политическую жизнь в обществе. На основании исторического и современного опыта представлена история в динамике изменений с момента появления бала (ассамблей) в XVIII веке до момента окончания его активного развития в начале XX века. Подчеркиваются функциональные особенности танцевальных вечеров и их характерные признаки. На основе литературных произведений, документальных и архивных материалах показывается специфика русского бала. Рассматриваются современные попытки возродить культуру балов. Делается вывод, что в настоящее время появилась устойчивая тенденция использовать бальные вечера в организации культурного досуга молодежи.*

На основе доклада на 7-й научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых «Науки о культуре и искусстве: перспективные исследования» (Москва, 23-24 января 2023 г.).

Ключевые слова: *бал, танцевальный вечер, русский бал, бальная культура, Петровские ассамблеи, маскарад, бал-маскарад, история культуры, история Россия.*

Эта работа посвящена изучению балов в России в культурно-эстетическом контексте. Культурно-исторические вопросы в настоящее время приобретают особую значимость. Это обусловлено повышением интереса к праздничной культуре России и попытками восстановить и реставрировать отдельные элементы светской жизни России прошлых веков.

Актуальность темы обусловлена значением бала в культуре России. На протяжении более чем двух веков танцевальные вечера являлись одной из главных составляющих отечественной социокультурной реальности. Помимо этого, актуальность связана с отсутствием детальных исследований. Данная проблематика носит исключительно описательный характер.

Бал – это, прежде всего, праздник; первые балы проводились по поводу бракосочетаний, празднования дня рождения монархов и по случаю государственных торжеств. В России балы появились при императоре Петре Первом в 1718 году и ранее именовались Петровскими ассамблеями. Главную программу вечернего досуга, привезённого из Европы, составляли игры и светские беседы, танцы, а также трапезная часть вечера [1].

Появление балов-ассамблей стало одним из важнейших культурных преобразований, попыткой адаптировать западноевропейские традиции и социальные нормы на русскую почву. Таким образом, можно утверждать, что балы как особое явление культуры, безусловно, способствовали трансформации русской культуры из средневековой в новоевропейскую.

Бал представлял собой символ целой исторической эпохи, инструмент демонстрации социального феномена, средство коммуникации в обществе, способ презентации культурных ценностей сословий, а также система организации эстетического пространства [2].

Для проведения культурологического анализа такого феномена, как бал, следует обратиться к изучению его основных архетипических культурных функций, которые остаются неизменными.

Первичной функцией русского бала является игра. При этом отношение бала и игры носило двойной характер: с одной стороны, взаимоотношения между участниками бала носили игровой характер, а с другой стороны, сам танец, «стержень» танцевального вечера, представлял собой игру в чистом виде. Интересной характеристикой игрового содержания бала являлось условное соперничество участников. В своем роде, бал предлагал как бы соревнования, где каждый участвующий соперничает в умении танцевать, одеваться либо поддерживать светский разговор. Эстетическая функция привлекала общество к бальным перформансам, наслаждением танцами, музыки, роскошными нарядами. Эстетика во многом сопрягается с идеей порядка, где основу составляют гармония и совершенство. Эти же качества характеризуют и бал.

Многочисленные собрания, общества и клубы не только объединяли людей по различным признакам, но одновременно противопоставляли их друг другу, усугубляя тем самым социальную стратификацию. Последней способствовали и многочисленные символы танцевального вечера – не только участники (дамы и кавалеры, грациозно вращающиеся в вихре танца), но и атрибуты (веера, лайковые перчатки, декольтированные платья, атласные башмачки, маски, шарфы, домино и зеркала). Все эти предметы являлись неотъемлемой частью танцевального вечера, персонифицировались, приобретали свой «язык» и превращались в устойчивые знаки и символы. Бальная культура включала в себя культуру одежды. Многие руководства по этикету подробно оговаривали все элементы бального наряда. По костюму судили о достатке человека, его звании или чине. Танцевальное пространство предназначалось не только для танцев, но и для демонстрации мод. Балы позволяли реализовать не только физическую потребность в движении, как противопоставление малоподвижной светской жизни, но и в общении. Бальное общение делилось на общение в танцевальной зале, беседу за ужином и разговоры во время игры. С

одной стороны, по сравнению со служебным, бальное общение было менее официальным и допускало определенные вольности, но, с другой, оно было регламентировано жесткими нормами этикета [3].

Обращаясь к истории, в начале XVIII в. ассамблеи были местом, где русские люди всех возрастов просто учились иностранным традициям взаимоотношений. На таких собраниях они постигали основы иноземного светского этикета, приобщались к плодам западной цивилизации; в этот период значительно проявляется образовательная функция балов. Ассамблеи задумывались Петром I и воспринимались участниками не как увеселительное, а скорее как государственное мероприятие, игнорировать которое было нельзя, поэтому посещали его как официальную службу, а не добровольно. Для собраний был установлен строгий регламент, несоблюдение которого наказывалось. Бальное общение начала XVIII в. значительно отличалось от коммуникации на балах более позднего времени. Петровские «вольные собрания» ассамблей после его смерти становились все более регламентированными, при этом постепенно выработывался бальный этикет, окончательное оформление которого относится к началу XIX в. В период дворцовых переворотов ассамблеи полностью заменили бал-маскарады. Женщины-правительницы любили танцевать, поэтому танцевал и весь двор. Также особое внимание досуговым вечерам уделяла императрица Екатерина Вторая, которая, в свою очередь, поощряла благоразумные светские развлечения. Для балов времени её правления характерны роскошь и великолепие, которые поражали многих современников. «Экзамен на сословную принадлежность» составляла демонстрация личных танцевальных навыков, этикета и богатства нарядов. К XIX в. балы могли проводить все без исключения, включая зажиточных крестьян. В связи с тем, что на протяжении целого века балы крепко вошли в русский обиход, вскоре они смогли проникнуть во все слои общества [4].

Социально-психологическая функция подразумевает собой стремление к карнавализации, маскараду. Здесь важным является желание человека сбросить с себя бремя обыденных ролей и побыть иным. Маскарад служит для участников бала площадкой для ухода от обыденной жизни. Бал-маскарады каждый раз становились объектом интереса писателей, привлекая своей таинственной атмосферой. Балы XIX в. принято разделять на придворные, считавшиеся официальным мероприятием с участием самых знатных семей государства, и общественные, устраиваемые остальными слоями русского общества. Для таких балов характерны свободная форма проведения и достаточно широкий круг участников.

Взаимоотношения на балах также строились по принципу, напоминающему аналогичный тип общения современных пользователей социальных сетей. Во-первых, балы предоставляли отличную возможность для получения или передачи информации, которую невозможно было получить официальным путем. Также на балах участники сознательно применяли элементы дезинформации: сплетни, слухи и т.п. В условиях, когда бал являлся одним из мест, где формировалось общественное мнение, завязывались знакомства и решались вопросы карьеры;

неформально-информационная составляющая взаимодействия участников играла даже более значимую роль, чем коммуникативная. Танцевальные собрания неофициально давали доступ к «нужному лицу», в кабинет которого было бы невозможно попасть официальным путем. Своеобразная презентация на балу могла способствовать завязыванию новых знакомств, необходимых для продвижения по служебной лестнице или даже вхождения в новое общество. Танцевальный вечер был местом социализации, где родители могли подыскать хорошую партию своим детям, обсудить политическую ситуацию или наладить деловые контакты, объединить людей общими интересами. Таким образом, бал являлся скорее актом демонстрации себя окружающим.

В культурном контексте бал является связующим звеном всех главных аспектов жизни светского общества. Он мог способствовать как разнообразию досуга, так и давал возможность войти в высший свет. Зрелищность балов позволила укоренить императорские традиции в России. На протяжении веков многие писатели-реалисты обращались к сюжетам, где большинство действий разворачивались именно на балах. Там знакомились и находили свою любовь молодые девушки и парни, обсуждали последние новости высокопоставленные люди, танцевали и развлекались все приглашенные [5].

К началу XX в. придворные балы проводились все реже. Частичной компенсацией разрушения культуры балов стал рост числа ресторанов, перенявших часть функций танцевальных собраний и получивших большую популярность на рубеже XIX–XX вв. Последним балным сезоном в Российской империи был зимний сезон 1914 г., после чего история русских балов начинает угасать.

Однако история танцевальных собраний на этом не закончилась. Балы и танцевальные вечера уже стали неотъемлемой частью общественной жизни. Старая дворянская культура уступает новой, «социалистической», с частичным ассимилированием. В результате подобного слияния образовались «демократические балы».

В первые годы становления советской власти создание нового общественного строя требовало коренных изменений во всех сферах жизни, в том числе и в культуре танцев.

Танцевальные вечера по-прежнему продолжали сохранять многие функции классических балов: здесь по-прежнему развлекались, знакомились, общались, но бал как универсальная и безальтернативная среда утратил свою роль. Изменялся и характер самих танцев: уменьшившиеся размеры танцевальных помещений и увеличение числа участников привели к тому, что сложный рисунок многих балных танцев стал упрощаться.

В Советском Союзе сама идея проведения подобных балов представлялась невозможной, однако даже здесь культура балов давала о себе знать: выпускные школьные танцевальные вечера

неизменно назывались «балами» выпускников, а обязательным элементом их программы был школьный вальс.

В настоящее время предпринимаются активные попытки возродить культуру балов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах страны все чаще проводятся балы предпринимателей, художественной интеллигенции, потомков дворянских родов. Также организуются исторические бал-маскарады (реконструкции), на которых участники исполняют старинные танцы разных эпох, как правило, используя исторические костюмы. Лидерами продолжают оставаться Москва и Санкт-Петербург. Ежегодно организуется Венский бал в Москве (интересное продолжение в сохранении бала как выставки богатых невест).

Подводя итог, можно сделать вывод: танец сохранился в рамках досуга. В настоящее время появилась устойчивая тенденция использовать бальные вечера в организации культурного досуга, особенно в студенческой среде: целый ряд университетов и учебных заведений в последнее время стремится проводить студенческие балы. Активно действуют студенческие школы, общества и ассоциации исторического бального танца. Традиция танцевальных вечеров в современной России продолжается.

ПРИМЕЧАНИЯ

- [1] Жерихина Е.И. Придворные балы. – СПб.: Аврора, 2017. – С. 64.
- [2] Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. – СПб.: Искусство-СПБ, 2008. – С. 91.
- [3] Усанова Н.С., Архипова М.Л. Прагматика бала в России в диахронном аспекте: от истории к современности. – М.: Вестник славян. культуры, 2022. – С. 73.
- [4] Там же. С. 446.
- [5] Колесникова А.В. Бал в России XVIII – начало XX века. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – С. 301.

Усанова Наталья Сергеевна

доцент, зав. кафедрой педагогики балета Института славянской культуры,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (Москва)
Email: nafo69@mail.ru

Usanova N.

Russian ballroom culture and its types

Abstract. *The article analyzes the significance of the ball in Russian culture as an important element of influence on social, cultural and political life in society. Based on historical and modern experience, history is presented in the dynamics of changes from the moment the ball (assemblies) appeared in the 18th century until the end of its active development at the beginning of the 20th century. The functional*

features of dance evenings and their characteristic features are emphasized. On the basis of literary works, documentary and archival materials, the specifics of the Russian ball are shown. Modern attempts to revive the culture of balls are considered. It is concluded that at present there is a steady tendency to use ballroom evenings in organizing the cultural leisure of young people.

Based on the report at the 7th scientific-practical conference of graduate students and young scientists "Sciences of culture and art: advanced research" (Moscow, January 23-24, 2023).

Key words: *ball, dance evening, Russian ball, ballroom culture, Peter's assemblies, masquerade, cultural history, history of Russia.*

Usanova Natalia Sergeevna

Associate Professor,

Russian State University named after A.Kosygin (Technologies. Design. Art) (Moscow)

© Усанова Н.С., 2023.

Статья поступила в редакцию 12.02.2023.

Url: http://cr-journal.ru/rus/journals/610.html&j_id=55