

БАЛ КАК ЭЛЕМЕНТ
ДВОРЯНСКОГО БЫТА В
ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С.ПУШКИНА
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН».

Подготовили ученики 9 «А» класса:

Бычкова Антонина Бычкова Тамара
Абдушева Анина Игликов Тимур
Алдандыков Нияз

Научный руководитель:
Шашкина Е.В.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

- изучить бал как явление в жизни дворянского общества 19 века и рассмотреть его роль в романе в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

ЗАДАЧИ:

- 1) собрать и проанализировать культурологический и литературно-художественный материал по данной теме;
- 2) проанализировать сцены бала в «Евгении Онегине»;
- 3) познакомиться с литературоведческой критикой.

АКТУАЛЬНОСТЬ:

Работу можно использовать на уроках литературы в общеобразовательных школах и классах с углублённым изучением предмета, применять в качестве дополнительного материала на уроках мировой художественной культуры.

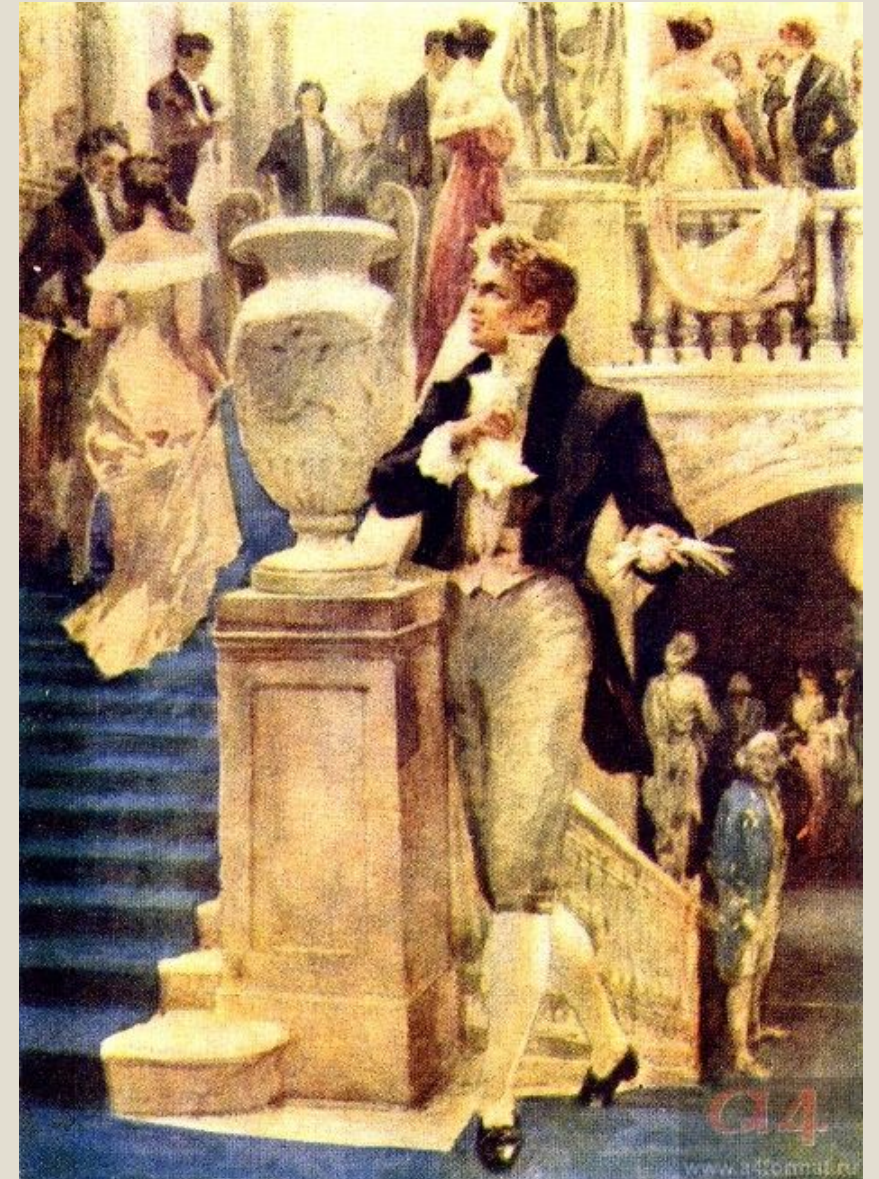
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ВОПРОС:

Какова роль бала в раскрытии авторского замысла?

ГИПОТЕЗА:

Бал является значительным элементом в сюжете романа, воплощающим замысел Пушкина.

ПЛАН:

- ◆ 1. История появления бала.
- ◆ 2. Бальные ритуалы и особенности.
- ◆ 3. Одежда и украшения.
- ◆ 4. Танцы как основной элемент бала.
- ◆ 5. Виды танцев.
- ◆ 6. Бал в жизни героя в романе «Евгений Онегин».
- ◆ 7. Вывод.

СЛОВАРНАЯ РАБОТА:

Бал — это собрание многочисленного общества лиц обоего пола для танцев. Балы отличаются от обычных танцев или дискотеки повышенной торжественностью, более строгим этикетом и классическим набором танцев, следующих в заранее определённом порядке.

Дворянство — это привилегированное сословие, возникшее в феодальном обществе и ставшее государственно-образующей основой этого общества в средние века в истории Европы.

Котильон — бальный танец французского происхождения. Первоначально так называлась нижняя юбка. В дальнейшем это название закрепилось за танцем, во время которого были видны нижние юбки.

СЛОВАРНАЯ РАБОТА:

Мазурка — польский народный танец. Название произошло от жителей Мазовии — мазуров, у которых впервые появился этот танец.

Вальс — общее название бальных, социальных и народных танцев музыкального размера $3/4$, исполняется преимущественно в закрытой позиции. Наиболее распространена фигура в вальсе — полный оборот в два такта с тремя.

Работа по плану

История появления бала

◦ В жизни русского столичного дворянина XVIII – начала XIX века время разделялось на две половины: пребывание дома было посвящено семейным и хозяйственным заботам – здесь дворянин выступал как частное лицо; другую половину занимала служба – военная или статская, в которой дворянин выступал как верноподданный, служа государю и государству, как представитель дворянства перед лицом других сословий. Противопоставление этих двух форм поведения снималось в венчающем день «собрании» – на балу или званом вечере. Здесь реализовывалась общественная жизнь дворянина: он не был ни частное лицо в частном быту, ни служивый человек на государственной службе – он был дворянин в дворянском собрании, человек своего сословия среди своих.

История появления бала

Таким образом, бал оказывался, с одной стороны, сферой, противоположной службе – областью непринужденного общения, светского отдыха, местом, где границы служебной иерархии ослаблялись. Присутствие дам, танцы, нормы светского общения вводили внеслужебные ценностные критерии, и юный поручик, ловко танцующий и умеющий смешить дам, мог почувствовать себя выше стареющего, побывавшего в сражениях полковника. С другой стороны, бал был областью общественного представительства, формой социальной организации, одной из немногих форм дозволенного в России той поры коллективного быта. В этом смысле светская жизнь получала ценность общественного дела. Характерен ответ Екатерины II на вопрос Фонвизина: «Отчего у нас не стыдно не делать ничего?» – «...в обществе жить не есть не делать ничего».

История появления бала

- Со времени петровских ассамблей остро встал вопрос и об организационных формах светской жизни. Формы отдыха, общения молодежи, календарного ритуала, бывшие в основном общими и для народной, и для боярско-дворянской среды, должны были уступить место специфически дворянской структуре быта. Внутренняя организация бала делалась задачей исключительной культурной важности, так как была призвана дать формы общению «кавалеров» и «дам», определить тип социального поведения внутри дворянской культуры. Это повлекло за собой ритуализацию бала, создание строгой последовательности частей, выделение устойчивых и обязательных элементов. Возникла грамматика бала, а сам он складывался в некоторое целостное театрализованное представление.

Бальные ритуалы

- Бальная мода 19 века – настоящая сокровищница изысканных фасонов, тканей и аксессуаров. В России высшее общество, а тем более столичное, беспрекословно следовало французским и английским модам, нередко заказывая наряды из Парижа или Лондона.
- **Платья** из струящихся тканей следовало дополнять легкими палантинами, которые придавали бы еще большую воздушность кружащейся в танце даме. Как вариант были допустимы и тяжелые шали, выполненные из кашемира. Умение изысканно носить шаль на своих плечах было предметом гордости.
- Важным аксессуаром бального костюма были **перчатки**. Они должны были быть не просто белыми, а белоснежными. Дамы предпочитали модели перчаток, заканчивающиеся выше локтя.
- Кавалерам полагалось являться на бал во **фраках**, жилетах и галстуках. В первой половине века предпочтение отдавали белым галстукам, а во второй – черным.
- Необходимо было составить полный комплект, в который входили: корсет, тонкая рубашка преимущественно из батиста, которая надевалась под него, накрахмаленные панталоны и нижняя шелковая юбка.

Танцы

- Основным элементом бала как общественно-эстетического действия были танцы. Они служили организующим стержнем вечера, задавали тип и стиль беседы. «Мазурочная болтовня» требовала поверхностных, неглубоких тем, но также занимательности и остроты разговора, способности к быстрому эпиграмматическому ответу. Бальный разговор был далек от той игры интеллектуальных сил, «увлекательного разговора высшей образованности», который культивировался в литературных салонах Парижа в XVIII столетии и на отсутствие которого в России жаловался Пушкин. Тем не менее он имел свою прелесть – оживленность, свободу и непринужденность беседы между мужчиной и женщиной, которые оказывались одновременно и в центре шумного празднества, и в невозможной в других обстоятельствах близости. Раннее обучение танцам было мучительным и напоминало жесткую тренировку спортсмена или обучение рекрута усердным фельдфебелем.

Один из бальных танцев, упомянутых Пушкиным, – вальс. Пушкин характеризовал его так:

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.

Эпитеты «однообразный и безумный» имеют не только эмоциональный смысл. «Однообразный» – поскольку, в отличие от мазурки, в которой в ту пору огромную роль играли сольные танцы и изобретение новых фигур, и уж тем более от танца-игры котильона, вальс состоял из одних и тех же постоянно повторяющихся движений. Ощущение однообразия усиливалось также тем, что «в это время вальс танцевали в два, а не в три па, как сейчас». Определение вальса как «безумного» имеет другой смысл: вальс, несмотря на всеобщее распространение, пользовался в 1820-е годы репутацией непристойного или, по крайней мере, излишне вольного танца. «Танец сей, в котором, как известно, поворачиваются и сближаются особы обоего пола, требует надлежащей осторожности, чтобы танцевали не слишком близко друг к другу, что оскорбляло бы приличие».

Не только скучная моралистка Жанлис, но и пламенный Вертер Гёте считал вальс танцем настолько интимным, что клялся, что не позволит своей будущей жене танцевать его ни с кем, кроме себя.

Вальс создавал для нежных объяснений особенно удобную обстановку: близость танцующих способствовала интимности, а соприкосновение рук позволяло передавать записки. Вальс танцевали долго, его можно было прерывать, присаживаться и потом снова включаться в очередной тур. Таким образом, танец создавал идеальные условия для нежных объяснений:

Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума:
Верней нет места для признаний
И для вручения письма.
О вы, почтенные супруги!
Вам предложу свои услуги;
Прошу мою заметить речь:
Я вас хочу предостеречь.
Вы также, маменьки, поостроже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!

Последовательность танцев во время бала образовывала динамическую композицию. Каждый танец, имеющий свои интонации и темп, задавал определенный стиль не только движений, но и разговора. Для того, чтобы понять сущность бала, надо иметь в виду, что танцы были в нем лишь организующим стержнем. Цепь танцев организовывала и последовательность настроений. Каждый танец влек за собой приличные для него темы разговоров. При этом следует иметь в виду, что разговор, беседа составляла не меньшую часть танца, чем движение и музыка. Выражение «мазурочная болтовня» не было пренебрежительным. Непроизвольные шутки, нежные признания и решительные объяснения распределялись по композиции следующих друг за другом танцев.

Мазурка составляла центр бала и знаменовала собой его кульминацию. Мазурка танцевалась с многочисленными причудливыми фигурами и мужским соло, составляющим кульминацию танца. И солист, и распорядитель мазурки должны были проявлять изобретательность и способность импровизировать. «Шик мазурки состоит в том, что кавалер даму берет себе на грудь, тут же ударяя себя пяткой в centre de gravité (чтобы не сказать задница), летит на другой конец зала и говорит: „Мазуречка, пане“, а дама ему: „Мазуречка, пан“. <...> Тогда неслись попарно, а не танцевали спокойно, как теперь». В пределах мазурки существовало несколько резко выраженных стилей. Отличие между столицей и провинцией выражалось в противопоставлении «изысканного» и «бравурного» исполнения мазурки:

Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,
В огромной зале все дрожало,
Паркет трещал под каблуком,
Тряслися, дребезжали рамы;
Теперь не то: и мы, как дамы,
Скользим по лаковым доскам.

«Когда появились подковки и высокие подборы у сапогов, делая шаги, немилосердно стали стучать, так, что, когда в одном публичном собрании, где находилось слишком двести молодых людей мужского пола, заиграла музыка мазурку <...> подняли такую стукотню, что и музыку заглушили».

◦ Но существовало и другое противопоставление. Старая «французская» манера исполнения мазурки требовала от кавалера легкости прыжков, так называемых антраша (Онегин, как помнит читатель, «легко мазурку танцевал»). Антраша, по пояснению одного танцевального справочника, «скачок, в котором нога об ногу ударяется три раза в то время, как тело бывает в воздухе». Французская, «светская» и «любезная» манера мазурки в 1820-е годы стала сменяться английской, связанной с дендизмом. Последняя требовала от кавалера томных, ленивых движений, подчеркивавших, что ему скучно танцевать и он это делает против воли. Кавалер отказывался от мазурочной болтовни и во время танца угрюмо молчал.

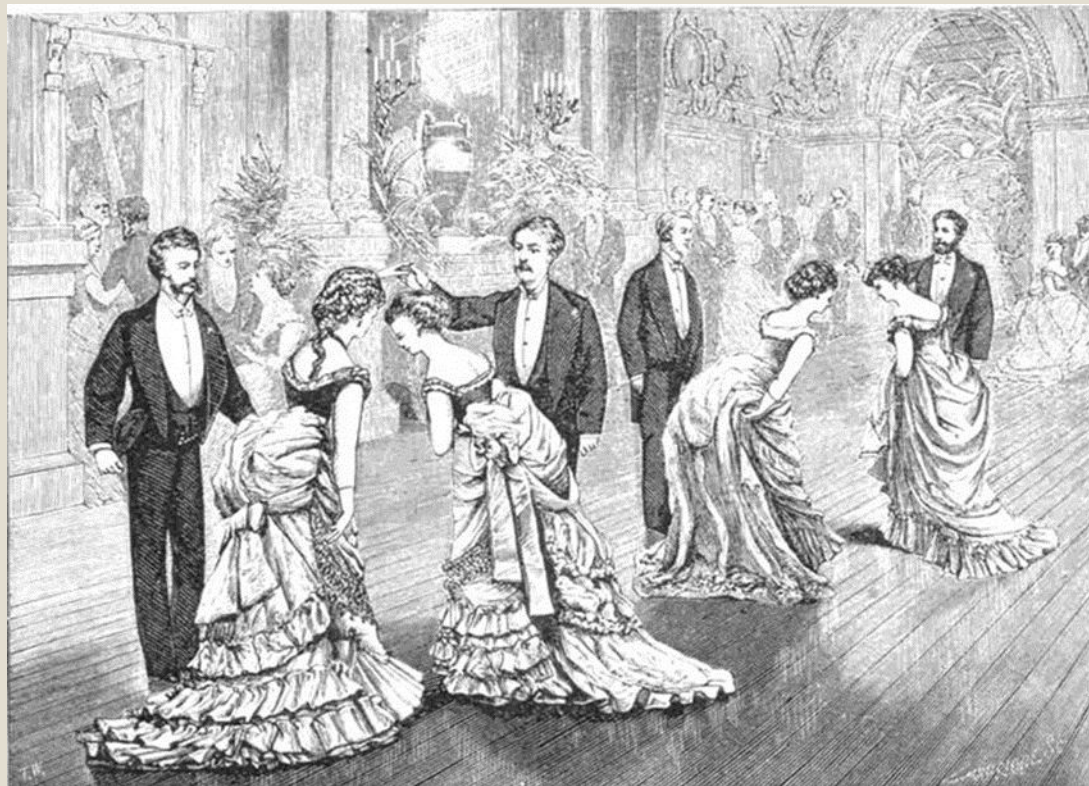
В воспоминаниях Смирновой-Россет рассказан эпизод ее первой встречи с Пушкиным: еще институткой она пригласила его на мазурку. Пушкин молча и лениво пару раз прошелся с ней по залу. То, что Онегин «легко мазурку танцевал», показывает, что его дендизм и модное разочарование были в первой главе «романа в стихах» наполовину поддельными. Ради них он не мог отказаться от удовольствия попрыгать в мазурке.

Стихи Пушкина:

Буянов, братец мой задорный,
К герою нашему подвел Татьяну с Ольгою...

имеют в виду одну из фигур мазурки: к кавалеру (или даме) подводят двух дам (или кавалеров) с предложением выбрать. Выбор себе пары воспринимался как знак интереса, благосклонности или (как истолковал Ленский) влюбленности. Николай I упрекал Смирнову-Россет: «Зачем ты меня не выбираешь?» В некоторых случаях выбор был сопряжен с угадыванием качеств, загаданных танцорами: «Подошедшие к ним три дамы с вопросами – *oubli ou regret* – прервали разговор...»

Котильон – вид кадрили, один из заключающих бал танцев – танцевался на мотив вальса и представлял собой танец-игру, самый непринужденный, разнообразный и шаловливый танец. «... Там делают и крест, и круг, и сажают даму, с торжеством приводя к ней кавалеров, дабы избрала, с кем захочет танцевать, а в других местах и на колена становятся перед нею; но чтобы отблагодарить себя взаимно, садятся и мужчины, дабы избрать себе дам, какая понравится.

Одежда и украшения

- Прическа на балах в XIX века представляла собой укладку в виде локонов с приоткрытым лбом. Локоны необычно комбинируются благодаря необычным техникам плетения. Они смотрятся очень оригинально и нежно.

Одежда и украшения

- Важной составляющей дамского бального костюма являлся веер, служивший не только для создания свежего дуновения, но и в качестве языка общения, ныне почти утраченного.

- **ЯЗЫК ВЕЕРА:**

- веер развернут, дама отмахивается - "я замужем";*

- веер закрывается - "вы мне безразличны";*

- открывается один лепесток - "будьте довольны моей дружбой";*

- веер полностью раскрыт - "ты мой кумир".*

- Если собеседник просит веер (хотя вообще-то это очень непристойная просьба):*

- подать верхним концом - симпатия и любовь;*

- подать ручкой - презрение;*

- подать открытым, перьями вперед - напрашиваться на любовь.*

Вывод.

- Таким образом, бал – это не только сами танцы, а целое театрализованное представление со своим ритуалом, это особенное событие в жизни человека позапрошлого века. Юрий Михайлович Лотман, известный литературовед, писал: «Здесь реализовывалась частная жизнь дворянина: он не был ни частное лицо в частном быту, ни служивый человек на государственной службе – он был дворянин в дворянском обществе, человек своего сословия среди своих.»

Вывод.

- Танцы были структурным элементом культуры дворянского быта и явлением социальной жизни общества, где обнажалась сущность жизни. Умение хорошо двигаться в сочетании с изысканными манерами, приобретенными только благодаря регулярным занятиям танцами, было присуще значительной части русского дворянства.

Вывод.

- Сцены бала показали не только общество и его нравы, различие деревенского и городского дворянства, но и сыграли важную роль в развитии действия, взаимоотношений героев, ведь именно на балу возник конфликт между Онегиным и Ленским из-за нарушения бального этикета, завершившийся убийством Ленского. Спустя некоторое время Евгений вновь встречается на балу Татьяну и влюбляется в нее. Таким образом, бал не только оказал влияние на судьбы главных героев, но и изменил их коренным образом.

Список использованной литературы:

1. Балы и праздники в России. Книга-энциклопедия. - М. Аргументы и факты, 2000.
2. Жбанкова Е.В. Европейский салонный танец на русском балу эпохи Александра I, МГУ, 2001г.
3. Жбанкова Е.В. Система обучения европейский салонным танцам в России XIX, МГУ, 2001 г.
4. Колесникова А.В. Бал в России: XVIII - начало XX века. – М. Искусство. 2005.
5. Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий: Пособие для учителя.- Л.: Просвещение, 1983.- 416 с.
6. Лотман Ю.М. Очерки о русской культуре, СПб, 2002 г.
7. Пушкин А.С. Евгений Онегин.
8. Рябцев Ю.С. История русской культуры 18-19 веков, М., 2001г.
9. Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или энциклопедия русского быта
10. Википедия - свободная энциклопедия.
11. Интернет- журнал «Филолог». Русская виртуальная библиотек А.С. Пушкин. Собрание сочинений в 10 томах.