

УДК 793.38**Французский бальный танец XVII–XVIII вв. как историко-культурный феномен****Лажинский Роман Антонович**

Старший преподаватель,
кафедра хореографического искусства,
Санкт-Петербургский гуманитарный Университет профсоюзов,
192238, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15
e-mail: Lazhinsky@mail.ru

Аннотация

Франция XVII–XVIII вв. – культурный центр Европы. В эпоху Людовика XIV формируется традиция бальной культуры, регламентация поведения в обществе, иерархия власти, что зеркально отразится на мироустройстве будущего театрального искусства. Танец – важный социальный ритуал, политический инструмент власти и «витрина страны». Людовик XIV заложит основы будущей мировой политики, подавая пример исполнения старинного французского менуэта, воспитывал придворных посредством танца и способствовал развитию и осмыслению искусства движения. Историко-культурный феномен французского танцевального искусства XVII–XVIII вв. – пример для формирования государства нового типа. Французские хореографы и композиторы распространили традиции музыкально-танцевального искусства по всей Европе, заложив основы будущего классического балета. Петр Великий под влиянием Людовика XIV организует ассамблеи, прививая европейские традиции своему народу. Русская бальная культура окажет влияние на становление русского балета, который даже после революции адаптируется к новым социальным условиям.

Для цитирования в научных исследованиях

Лажинский Р.А. Французский бальный танец XVII–XVIII вв. как историко-культурный феномен // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 2А. С. 227–233.

Ключевые слова

Бальный танец, хореография, культура, влияние, искусство.

Введение

Историко-культурный феномен искусства Франции XVII–XVIII вв. периода правления Людовика XIV – объект исследования историков политического строя Франции и России, историков моды, балета, искусства музыки и быта.

В контексте изучения бального танца нужно выделить труды танцмейстеров XVII–первой половины XVIII вв. –Р.-О. Фёйе, П. Рамо, Де Каюзак. Истории бального танца на русском языке посвящены полностью или фрагментарно труды В.М. Красовской, Л.Д. Блок, М.А. Васильевой-Рождественской, К. Закса, В. Зальмена. Проанализированы труды о французском искусстве XVII–XVIII вв. Г. Гачева, Р. Роллана, Ф. Блюша, М. Бенуа, Ф. Боссана, Р., Дж. Энтени.

За последние три года в отечественном искусствоведении появились исследования Н.С. Усановой, М.Л. Архиповой «Прагматика бала в России в диахронном аспекте: от истории к современности», Е.В. Еремина-Соленикова «Должность придворного танцмейстера в первой половине XVIII века», О.Ю. Захарова «Танец – зеркало времени».

Основная часть

Исследователи в большинстве своем рассматривают развитие танцевального искусства Франции и его эволюцию до классического балета. автором данной статьи предпринята попытка проанализировать историко-культурный феномен искусства Франции XVII–XVIII вв. в контексте бальной культуры и развитие бального танца.

Родиной бальной культуры, как известно, была Италия. Благодаря Екатерине Медичи мода на танец пришла во Францию, где достигла апогея в развитии благодаря Бурбонам. Страстным почитателем искусства движения и виртуозным танцовщиком стал Людовик XIV. Благодаря королевскому увлечению искусства танца заняло центральное положение в числе прочих во Франции и определило моду во всей Европе.

Задавая стандарты в искусстве, моде и общественных нормах, Франция занимает центральное положение в культурной жизни Европы в XVII–XVIII веках. Одним из определяющих элементов этой культуры становятся бальные танцы, ставшие не только способом увеселения, но и важной социальной традицией. При дворе Людовика XIV организованные балы превратились для всей Европы в эталон, а композиторы и хореографы Франции создали фундамент для развития танцевального искусства. Рассматривая влияние французской культуры XVII–XVIII веков и анализируя роль государства как центра европейской танцевальной культуры, особое внимание отводится историческому контексту, развитию хореографических форм, а также их социальному значению.

Данный период стал расцветом французской культуры, оказывавший значительное влияние на всю Европу. Франция превратилась не только в мощнейшую политическую и экономическую державу, но и в культурный центр европейского искусства, задавая тон в моде, танце, архитектуре. Образцом для подражания становится уникальная придворная культура, сформировавшаяся при Людовике XIV, известным как «Король-солнце». Централизованная власть, укрепленная кардиналом Ришелье, а позже кардиналом Мазарини, достигла пика при Людовике XIV, чья знаменитая фраза «Государство – это я» характеризовала его власть как абсолютную, что и позволило Франции достигнуть статуса как одной из могущественнейших держав [Perkins, 1886].

Развитие мануфактур, торговля и колониальная экспансия создали благотворную почву для

экономического процветания Франции. Огромный капитал позволял королевскому двору тратить значительные средства на культурные проекты, создавая благоприятные условия для развития искусства. Король прекрасно понимал, что культура – это не только способ демонстрации богатства и власти, но и инструмент укрепления авторитета монархии. Танцевальное искусство при его дворе стало частью политической стратегии. Подчеркивая свой статус как покровителя искусств, король лично учувствовал в балетах и спектаклях. А Версаль, где проводились пышные балы, на которых аристократия соревновалась в изысканности манер и демонстрировала преданность королю стал символом абсолютной власти, в Европе же цитрам культурной жизни.

Влияние Франции стало выходить за рамки ее территориальных границ. Французский язык становился языком международного общения, языком дипломатии и аристократии. На нем говорили при дворах России, Германии, Англии и других стран. В Российской империи, например, дворянские дети начинали говорить на французском раньше, чем на родном языке, а повзрослев зачастую владели им лучше, чем русским. Все это способствовало распространению политического влияния, культуры и танцевальных традиций Франции в Европе.

«Гавот», «менуэт», «бурре» и другие танцевальные термины входили в обиход европейской аристократии, а французские учителя танцев и хореографы были востребованы по всей Европе. Жан-Батист Ланде, Шарль Лепик, работали в Российской империи XVIII века и вносили значительный вклад развитие танцевальной культуры и русского балета. В 1738 году Жан-Батист Ланде, считающийся основателем русского балета, открыл первую в России танцевальную школу, позже ставшей основой для «Собственной Ее Величества танцевальной школы» [Бахрушин, 1965, с. 23]. Шарль Лепик внес значительный вклад в развитие балетного искусства при дворе Екатерины II.

Экспорт культурных достижений был не единственным занятием для Франции, она еще умело заимствовала элементы других культур, адаптируя и превращая в уникальные формы. Итальянские танцевальные традиции эпохи Возрождения, такие как «павана» и «галльярда» были преобразованы в более изысканные, сдержанные и церемонные. Элементы итальянского барокко и французской классики, сочетались в архитектуре Версальского дворца в новый уникальный стиль «французский классицизм».

Придворные балы становились не просто развлечением, но важным элементом демонстрации власти и влияния короля. Средством укрепления своего авторитета в государстве. При дворе Людовика XIV балы носили регулярный характер, а аристократия демонстрировала свое мастерство и лояльность, исполняя сложные элементы, требующие не только физической подготовки, но и глубокого знания этикета, тем самым превращая танцы в сложный ритуал. В институционализации танца важным шагом стала инициатива Людовика о создании Королевской академии танца в 1661 году, которую возглавил выдающийся хореограф Пьер Бошан. Создавая стандарты, занимаясь разработкой и систематизацией танцевальных техник, французская танцевальная культура стала определяющим элементом для дворов других стран. Отражая иерархию, статус и культурные ценности общества, балльные танцы занимали центральное место в жизни европейской аристократии. Людовик XIV покровительствовал танцам, активно учувствовал и выступал в придворных балетах, что подчеркивало его статус покровителя искусств и культуры. Умение танцевать считалось обязательным для любого представителя высшего общества, знание придворного этикета, выбор партнёра, последовательность фигур и манера движения регламентировались строгими нормами, что делало танец инструментом демонстрации социального положения, воспитания и лояльности к

короне, а Версаль центром танцевального искусства.

Танцы быстро получили распространение и стали неотъемлемой частью дворцовой культуры других стран, побудили аристократию подражать французским стандартам движения, моды и этикета. Французские танцмейстеры стали востребованы при дворах всех государств Европы. Танцевальная литература и учебные пособия переводились на другие языки, способствуя унификации танцевальной культуры и еще большему укреплению Франции как культурного центра.

Ставшая эталоном танцевальная культура, подарившая множество уникальных танцевальных форм, отражала эстетические идеалы эпохи и социального взаимодействия. Из наиболее значимых и имевших свои особенности, отражавшие культурные и социальные нормы, выделялись: менуэт, гавот, бурре и контрданс.

Символ французской придворной культуры – менуэт, изначально имевший народные корни в Пуату – западном регионе Франции, превратился в изысканный и сложный танец, требующий высокого мастерства [Little, Jenne, 2009]. Мменуэт исполнялся в умеренном темпе с плавными и грациозными движениями, подчеркивая утонченность аристократии. Но обязательным для исполнения его делала строгая структура, составляющая в себя определенные фигуры и шаги.

Также имевший народные корни гавот отличался быстрым темпом и легкими прыжковыми движениями, что делало его популярным среди представителей молодежи. Легкость танца отражала идеалы эпохи Просвещения, а использование в операх и балетах поспособствовало его распространению за пределами Франции.

Динамичный, энергичный с множеством поворотов и прыжков, требующий хорошего чувства ритма и координации - бурре получил свою популярность благодаря своей жизнерадостности, контрастирующей с более строгими танцами, как менуэт.

Зародившийся в Англии народный танец контрданс был коллективным. Перекочевав во Францию, где приобрел уникальные черты и получил широкое распространение. Став балным танцем, распространился по всей Европе слившись в XIX веке с кадрилию. Имевший множество фигур и исполняемый в быстром темпе, требующий слаженности и взаимодействия, получил большую популярность на общественных мероприятиях, став символом веселья и единства.

Выдающиеся хореографы XVII-XVIII веков, такие как Пьер Бошан, Луи Пекур и Жан-Батист Ланде внесли значительный вклад в развитие танцевального искусства в Европе. Пьер Бошан разработал основные позиции ног в классическом танце, которые до сих пор используются в балете, а его работы оказали значительное влияние на развитие танцевальной культуры. Французский балетмейстер Рауль-Оже Фейе разработал танцевальный учебник «Le Maître a danser» в 1725 году, который поспособствовал значительному распространению танцевальных традиций в европейских странах, но и обучал технике танца, просвещал о его социальном значении и подчеркивал важность осанки и манер.

Распространяясь за территориальные пределы Франции, танцевальная культура адаптировалась к местным традициям и вкусам. В Англии менуэт и гавот стали полноценной частью ее танцевальной культуры, при этом сохранили уникальные черты, благодаря таким хореографам как Джон Уивер, которые создавали собственные интерпретации французских техник. Так же в 1721 году Уивер издаёт труд под названием «Анатомическое искусство», который представляет особый интерес как первая и долгое время единственная попытка научного подхода к хореографии [Бахрушин, 1965, с. 27]. При дворе прусского короля Фридриха Великого в Германии, французские танцы получили широкое распространение, а такие знаменитые композиторы как Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель создавали

музыкальные произведения для французских танцев.

Ключевую роль в развитии играла музыка – музыка и танец неразрывно связаны. Каждый танец имел свою уникальную музыкально-ритмическую структуру, характер, которые определялись музыкальным произведением. Французские композиторы создавали свои произведения, которые не только соответствовали танцевальным формам, но и подчёркивали их эстетику и значение. Придворный композитор Людовика XIV – Жан-Батист Люлли (1632-1687) стал одной из ключевых фигур в истории танцевальной музыки. Сотрудничество с такими хореографами как Пьер Бошан, позволило достичь идеального сочетания музыки и танцевальных движений, например, оперы-балеты «Кадм и Гермiona» и «Альцеста». Композитор Франсуа Куперен создал сюиты для клавесина, такие как – «Les Nations», которые включали в себя менуэты и гавоты так популярные при французском дворе. Его музыка отличалась особенной изысканностью и утонченностью.

Бальные танцы играли важную роль в социальной жизни аристократии, становясь инструментом демонстрации статуса, формирования общественных норм поведения и воспитания, отражая иерархическую лестницу социума служили средством коммуникации и подчеркивали различия между сословиями. В эпоху абсолютизма бальный танец приобрел особое политическое значение, он стал «языком власти», где движение, жест подчеркивали место человека в строгой сословной системе, превращая изящное искусство в мощный инструмент социального упорядочивания и укрепления абсолютной власти.

Переломным моментом в истории танцевальной культуры стала Французская революция в 1789 году. Придворные балы как символ старого режима утратили свое значение, на смену им пришли новые формы, отражавшие идеалы свободы и равенства. Однако, традиции продолжали жить и развиваться в новых условиях, адаптируясь и приспосабливаясь – одним из таких танцев стал Карманьоль – символ революции и революционного духа, исполнявшийся под революционные песни [Mason, 1999].

Заключение

Франция Людовика XIV сыграла ключевую роль в развитии бального танца, заложив фундамент к развитию танцевального искусства во всей Европе. Традиции, музыка, этикет, хореографические основы, все это было заложено в расцвет французской культуры и продолжает жить по сей день. Влияние Франции на бальный танец и танцевальную культуру остается важным аспектом в изучении танцевального искусства.

Библиография

1. Perkins, James Breck. «France under Mazarin». New York and London, G. P. Putnam's sons. 1886. P. 279
2. Ю.А. Бахрушин – «История русского балета». Министерство культуры РСФСР. Главное управление учебных заведений и кадров. Издательство «Советская Россия» - Москва – 1965 год. ISBN - 9785040935918, 5040935919
3. Meredith Little, Natalie Jenne. «Dance and the Music of J. S. Bach». Indiana University Press 2009. P. 313. ISBN - 9780253013729, 0253013720
4. Laura Mason. «Singing the French Revolution. Popular Culture and Politics, 1787–1799». Cornell University Press. P. 173. ISBN - 9781501728563, 1501728563
5. Красовская, В. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века / В. Красовская. Л.: Искусство, 1979. – 295 с.
6. Ивановский, Н. Бальный танец XVI-XIX вв. / Н. Ивановский. М.-Л.: Искусство, 1948. – 214 с.
7. Васильева-Рождественская, М. Историко-бытовой танец / М. Васильева-Рождественская. М.: Искусство, 1963. - 380 с.

8. Боссан, Ф. Людовик XIV, король-артист / Ф. Боссан. М.: Аграф, 2002. - 272 с.
9. Усанова Н. С., Архипова М. Л. Прагматика бала в России в диахронном аспекте: от истории к современности // Вестник славянских культур. 2022. Т. 65. С. 71–82. <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2022-65-71-82>
10. Блазис, К. Танцы вообще, балетные знаменитости, национальные танцы / К. Блазис. Изд. 2-е. - СПб.: Планета музыки, 2007. - 352 с.
11. Еремина-Соленикова Е.В. Должность придворного танцмейстера в первой половине XVIII века // Гуманитарные исследования Центральной России. – 2024. – №1 (30). – С. 11-19
12. Захарова О.Ю. Танец – зеркало времени. – Режим доступа: http://www.litmir. co/br/?b=211874&p=21#read_n_162
13. Еремина-Соленикова, Е. В. Влияние зарубежного опыта на преподавание балльных танцев и формирование танцевальной культуры в России // Непрерывное образование. — 2021. — № 3 (37). — С. 76–80.
14. Фёйе, Р.-О. Хореография, или Искусство записи танца. — М.: Издатель Доленко, 2010. — 140 с.
15. Isaac, E. A Collection of Ball-Dances Perform'd at Court. — London, 1706. — 41 p. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.loc.gov/item/musdi.164> (дата обращения: 12 января 2025).

French Ballroom Dance of the 17th–18th Centuries as a Historical-Cultural Phenomenon

Roman A. Lazhinskii

Senior Lecturer,
Department of Choreographic Art,
Saint Petersburg University of Humanities and Social Sciences,
192238, 15 Fuchik str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: Lazhinsky@mail.ru

Abstract

France of the 17th–18th centuries served as Europe's cultural epicenter. During the reign of Louis XIV, the traditions of ballroom culture, social etiquette protocols, and power hierarchies were established, profoundly influencing the future development of theatrical arts. Dance emerged as a crucial social ritual, political instrument of power, and "national showcase." Louis XIV laid foundations for future global politics by personally demonstrating the French minuet, educating courtiers through dance, and fostering the evolution of movement arts. The historical-cultural phenomenon of French dance during this period became a model for modern state formation. French choreographers and composers disseminated musical-dance traditions across Europe, establishing fundamentals for classical ballet. Inspired by Louis XIV, Peter the Great introduced assemblies to acculturate Russians to European traditions. Russian ballroom culture subsequently influenced the development of Russian ballet, which demonstrated remarkable adaptability to post-revolutionary social conditions.

For citation

Lazhinskii, R.A. (2025). Frantsuzskiy bal'nyy tanets XVII–XVIII vv. kak istoriko-kul'turnyy fenomen [French ballroom dance of the 17th–18th centuries as a historical-cultural phenomenon]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (2A), pp. 227-233.

Keywords

Ballroom dance, choreography, culture, influence, art

References

1. Perkins, James Breck. "France under Mazarin." New York and London, "G. P. Putnam's Sons". 1886. p. 279
2. Yu.A. Bakhrushin – "The History of Russian Ballet". The Ministry of Culture of the RSFSR. The Main Directorate for Educational Institutions and Personnel. Publishing house "Soviet Russia" - Moscow – 1965. ISBN - 9785040935918, 5040935919
3. Meredith Little, Natalie Jenn. "Dance and music by J. S. Bach". Indiana University Press, 2009. p. 313. ISBN - 9780253013729, 0253013720
4. Laura Mason. "Praising the French Revolution. Popular Culture and Politics, 1787-1799". Cornell University Press. page 173. ISBN - 9781501728563, 1501728563
5. Krasovskaya V. Western European Ballet Theater. Essays on history. From the origins to the middle of the XVIII century / V. Krasovskaya. L.: Iskusstvo, 1979. – 295 p.
6. Ivanovsky, N. Ballroom dance of the XVI-XIX centuries / N. Ivanovsky. Moscow: Iskusstvo, 1948. – 214 p.
7. Vasilyeva-Rozhdestvenskaya, M. Historical and everyday dance / M. Vasilyeva-Rozhdestvenskaya. Moscow: Iskusstvo, 1963. 380 p.
8. Bossan, F. Louis XIV, the artist king / F. Bossan. Moscow: Agraf, 2002. - 272 p.
9. Usanova N. S., Arkhipova M. L. The pragmatics of the ball in Russia in a diachronic aspect: from history to the present // Bulletin of Slavic Cultures. 2022. Volume 65. pp. 71-82. <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2022-65-71-82>
10. Blasis, K. Dancing in general, ballet celebrities, national dances / K. Blasis. 2nd Ed. - St. Petersburg: Planet of Music, 2007. 352 p.
11. Eremina-Solenikova E.V. The post of court dance master in the first half of the XVIII century // Humanitarian studies of Central Russia. – 2024. – №1 (30). – Pp. 11-19
12. Zakharova O.Y. Dance is a mirror of time. – Access mode: http://www.litmir.ru/co/br/?b=211874&p=21#read_n_162
13. Eremina-Solenikova, E. V. The influence of foreign experience on the teaching of ballroom dancing and the formation of dance culture in Russia / E. V. Eremina-Solenikova // Continuing education.. — 2021. — № 3 (37). — Pp. 76-80.
14. Feye, R.O. Choreography, or the art of recording dance. Moscow: Dolenko Publishing House, 2010. 140 p.
15. Isaac E. Collection of ballroom dances performed at court. — London, 1706. — 41 p. [electronic resource]. URL: <https://www.loc.gov/item/musdi.164> (date of access: January 12, 2025).