

ФАКУЛЬТАТИВЫ
для родителей и учащихся
«В МУЗЫКУ С РАДОСТЬЮ!»

«БАЛ.
ПАНЦЕВАЛЬНАЯ МУЗЫКА
XVIII - XIX ВЕКА»

**Сегодня бал, в огнях весь дом
Подъехали кареты.
Шампанское укрыто льдом
И слуги приодеты.**

**Вплывают дамы, всех слепят
Бриллианты и сапфиры,
Надеты модные шарфы
На оголенных спинах.**

**Зал весь в свечах и зеркалах
Хрустальный звон бокалов.
Хозяин дома объявил
Раздолию начало.**

Сегодняшняя наша встреча будет посвящена танцевальной музыке на балах эпохи 18 – 19 веков.

Вот, что сказано о бале в «Энциклопедии»: «Бал - это собрание общества лиц обоего пола для танцев, т. е. от латинского глагола «ballare», значит танцевать».

В России до конца XVII в. ничего похожего на балы не существовало. В 1718 г. указом Петра I были учреждены ассамблеи, ставшие первыми русскими балами.

Бал – это совершенно особое событие в жизни человека прошлого века. Это целый спектакль, который поражал блеском, роскошью, волшебством, свободой, строгим этикетом и заранее организованным строго композиционным порядком.

Поздней осенью, когда столичные дворяне возвращались из своих усадеб, а дворяне поместные ехали с дочерьми на «ярмарку невест», начинался бальный сезон.

Организационным началом бала во все времена были танцы, каждый из которых имел своё, строго определённое место в стройной композиции танцевального вечера. Открывался бал чинным, торжественным польским полонезом.

Развиваясь в фигурах романтического вальса, бал плавно шёл к кульминационной мазурке и весёлой польке. Заканчивался бал традиционным многочасовым котильоном. И так, бал начинался полонезом.

«**Полонез** – бальный польский танец-шествие торжественного характера. Ритм полонеза величественный, неторопливый. Движения пар плавные, изящные. Под торжественно-фанфарную музыку гости показывали себя, свой наряд, светкость манер и благородство».

В первой паре полонеза шествовал сам хозяин дома с самой уважаемой или красивой гостьей.

**Так вот оно, начало бала,
Когда сквозь времени порез,
Колонна пар затрепетала,
С балкона грянул Полонез!**

- Полонез вошёл в моду у нас в России со второй половины XVIII века – в царствование Екатерины II. Длился полонез 30 минут. Все должны были принять в нём участие. Иностранцы называли этот танец «ходячий разговор». Главная тема полонеза - восхищение прекрасной дамой.

Немаловажным танцем на балу для светского общества являлся галантный менуэт.

**Среди наследий прошлых лет,
С мелькнувшим их очарованьем,
Люблю старинный менуэт
С его умильным замираньем!**

Менуэт – старинный, хороводный танец французского происхождения из области Бретань. В XVIII веке менуэт завоевал многие страны Европы и стал главным танцем придворной аристократии. Менуэт – настоящий «король танцев»!

***Да, в те веселые века
Труднее не было науки,
Чем ножки взмах, стук каблучка
В лад под размеренные звуки!..***

- Обратите внимание, какие изысканные «па»! Танцующие двигаются маленькими шажками, не спеша, делая поклоны и реверансы с таким достоинством!

Аристократия в менуэте стремилась показать красоту манер, изысканность и грациозность движений. Не зря менуэт считают, – настоящим «королём танцев»!

Менуэт сочиняли многие композиторы Гайдн, Моцарт, Бетховен, Бах. Они вводили его не только в музыкальный театр, но и как чисто музыкальный жанр в сонату, квартет, симфонию.

Долгое время, в течении нескольких веков, Франция определяла основные направления развития хореографического искусства и по-прежнему оставалась танцевальным центром Европы.

Преподаватели-французы пользовались огромной популярностью во многих странах и считались самыми талантливыми и осведомленными в области танца.

Но постепенно с Францией начинают соперничать Австрия и Россия. Заканчивается эпоха полонеза и менуэта, и на смену приходят новые танцевальные формы, более свободные и непринуждённые.

В XIX веке всеобщим любимцем становится другой танец. Как вы думаете, какой? Правильно, вальс. Именно в это время начинается его совершенствование и подлинная слава.

**...Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Крутится вальса вихорь шумный,
Чета мелькает за четой...**

Конечно, «однообразный» - поскольку в ту пору вальс состоял из одних и тех же постоянно повторяющихся движений. И конечно «безумный», ибо, несмотря на всеобщее распространение, вплоть до конца XIX века вальс пользовался репутацией излишне «вольного танца». Поэтому вальс подвергался гонениям.

Например, в России при Павле I было опубликовано полицейское предписание, запрещающее «употребление пляски, «вальсеном именуемой».

- **Вальс** произошёл от крестьянского австрийского танца под названием «лендлер». Его еще называли «Тирольский танец», «Немецкий танец», «Дреер» или «Роллер» и, наконец, «Вальцер», что значит «крутящийся».

«Королём вальса» справедливо называют австрийского композитора Иоганна Штрауса, который написал около 500 танцевальных пьес.

В XIX веке «лендлер» проник в город и стал там популярен. Вальсы стали танцевать повсюду: на улицах и площадях, на вечерах и балах, и вскоре этот танец стал «королём» балов.

Популярности вальса в значительной степени способствует музыка. Ее пишут композиторы самых различных национальностей, создавая подлинные шедевры танцевальной музыки.

В вихре вальса сначала закружилась Вена, а затем и вся Европа.

- В газете «Таймс» писали, что вальс – это «чувственный» и «непристойный» танец. Виданное ли дело, чтобы кавалер при всех обнимал барышню за талию и прижимал к себе! <...>. Некоторые считали вальс настолько интимным танцем, что клялись: не позволят своей будущей жене танцевать его ни с кем, кроме себя. <...>

В Вене, в XIX веке запрещалось танцевать вальс более 10 минут

**Грохочет бал, сияет бал
Летают в косах ленты.
Повсюду музыка звучит
И шепот комплиментов.**

**Безусый юнкер, чуть дыша
Со спутницей кружится,
И бога молит про себя
Чтоб вечно бал продлился.**

- Однако не вальс знаменовал кульминацию бала. С замиранием сердца девушки ждали мазурки.

**Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,
В огромном зале всё дрожало,
Паркет трещал под каблуком.**

- Знаете ли вы, откуда возникло название танца?

«**Мазурка**» – танец, пришёл к нам из Польши. В Польше есть область Мазовия, а люди, проживавшие в этой области, назывались мазуры. Вот танец и получил своё название благодаря местным жителям – мазуркам.

- Танец «Мазурка» - стремительный, динамичный и даже воинственный, но вместе с тем – изящный и лиричный по манере исполнения. Главное движение танца, - это подскоки и пристукивание каблуками. Это движение имеет очень забавное название – «голубцы», «высеканием искр шпорами».

Мазурка требовала от танцоров большой ловкости, импровизационности и творческой изобретательности.

**.... Полна народу зала,
Музыка уже греметь устала;
Толпа мазуркой занята,**

**Кругом и шум, и теснота;
Бренчат кавалергарда шпоры;
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры.**

- Трудно сказать, была бы в наши дни мазурка столь хорошо известна, если бы не выдающийся польский композитор Фредерик Шопен, который написал более полусотни мазурок. Богатый мир человеческих чувств и мыслей выражен в мазурках Шопена очень искренно и правдиво. Среди них множество истинных шедевров.

- Что за публика была на балах? Об этом хорошо сказал А.С. Пушкин в своём романе «Евгений Онегин»:

**Тут был, однако, цвет столицы,
И знать, и моды образцы,
Везде встречаемые лица...
Необходимые глупцы;**

**Тут были дамы пожилые
В чепцах и в розах, с виду злые;
Тут были несколько девиц,
Не улыбающихся лиц...**

- После мазурки кавалер вел даму к столу на ужин, где можно было пообщаться, пофлиртовать и даже признаться в любви.

Ужинали все в боковых гостиных, за небольшими столиками. За каждым столиком гости собирались своей компанией.

В обязанности кавалеров, входило, чтобы у дам было все, что они пожелают. При этом кавалер должен развлекать дам и вести с ними светскую беседу. Говорить о музыке, литературе, театре и последних новостях из светской хроники.

«**Полька**» – старинный чешский танец, а не польский, как ошибочно иногда полагают. Само слово полька происходит от «пулька», что по-чешски означает «половинка».

И действительно, основное движение этого веселого танца состоит из полушагов, соединенных приставкой. Танец обычно открывается одной парой, ее подхватывает вторая, третья, уже танцуют все по кругу. Основные движения польки, - шаг с подскоком, который надо исполнять легко.

Из народного чешского танца и возникла бальная полька. В 19 веке появились полька – галоп, котильон, полька – мазурка и другие, но только полька пережила всех своих наследников и по сей день имеет в танцевальном искусстве большой успех.

- Вспоминая о балах тех лет, стоит сказать немного о **Манерах и Этикете**.

Балы в 19 веке были излюбленным развлечением публики – как великосветской, так и мещанской. Балы давали все – соразмерно со своими средствами и возможностями. Бал был очень дорогим удовольствием для принимающей стороны. «Давал три бала ежегодно и промотался наконец» – говорит А. С. Пушкин об отце Онегина.

Любой бал начинался с приглашения. "Бывало, он ещё в постели, ему записочки несут». Адресаты должны были получить приглашения за три недели и заранее дать ответ - будут или нет.

Гости начинали съезжаться после шести или девяти вечера, некоторые приезжали к десяти или к полуночи. Гостей всегда встречал и провожал хозяин бала.

На бал люди приходили одетыми парадно. Кавалеры - во фраке, смокинге или костюме (в зависимости от десятилетия), белой рубашке и обязательно в белых перчатках.

Дамы и девушки одевались в платья по последнему писку моды, каждое из которых создавалось на 1-2 бала.

Дамы могли выбирать любой цвет для платья (если он не был оговорен особо - например, 24 января 1888 г. в С. - Петербурге проводился изумрудный бал, на котором все присутствующие были одеты в соответствующий цвет).

Для девушек платья шились белого цвета или пастельных тонов - голубого, розового, айвори. К платью подбирались перчатки в тон платья или белые. Дамы могли украсить себя головным убором - например, беретом. Девушкам рекомендовалась скромная прическа.

В любом случае, шея должна была быть открыта. Украшения дам могли быть любыми - главное, чтобы они были подобраны со вкусом. Девушкам следовало появляться на балах с минимальным количеством украшений - подвеска на шее, скромный браслетик.

Обязательным атрибутом был веер. **«Язык вееров»**, - особый секретный код кавалеров и дам.

Невзначай переложенный из одной руки в другую веер мог решить судьбу возлюбленного, «высказать» желание, назначить свидание, причем, с указанием точного времени и места.

Веер «читался» в процессе разговора, по перемене положения, движению руки, по количеству открывшихся и мгновенно закрывшихся отдельных «листочков». Хотя веер находился в руках женщины, знать все тонкости тайного языка должен был мужчина, которому адресовались послания.

Реверансы и поклоны, умение правильно пользоваться веером считались признаками хорошего воспитания и принадлежности к высшему светскому обществу.

Ну что ж, оставим этикет и вернёмся на бал. После мазурки и польки бал продолжал снова вальс.

**О вальсе сказано немало,
Он в песнях и стихах воспет.
И сколько б танцев ни бывало,
А лучше вальса, право, нет!**

Вальс продолжает своё триумфальное шествие по Европе. Венский вальс не похож был на чопорные танцы, принятые в светском обществе. Именно в это время начинается его совершенствование и подлинная слава.

Кроме танцев и обеда на балах гости развлекались играми: спокойными, такими как карты, веселыми и подвижными – например, фантами, а еще на балах получали записки с пожеланиями.

Дамы и господа! Сейчас любой желающий из вас может получить записку с пожеланием. Оно обязательно сбудется, стоит только в него поверить.

Записки разносят по залу на подносе. Их разворачивают и пожелания читают вслух:

- **Зная меру, будешь иметь всего вдоволь.**
- **Выбрав дорогу, не сворачивай!**
- **Верь в себя, ведь для того, кто верит, нет ничего не возможного.**
- **Помни, пущенная стрела не возвращается.**

- **Найди счастье в дне сегодняшнем.**
- **Знай, рассеются облака, покажется вершина.**
- **Помни, как бы медленно ты ни двигался, главное – не останавливаться.**

- После игр опять все танцевали. Заканчивался бал многочасовым котильоном.

«Котильон», - бальный танец - игра французского происхождения, близкий конрдансу, в котором танцующие повторяют вслед за первой парой фигуры из разных, популярных в то время танцев (вальса, мазурки, польки, кадрили).

Котильон напоминал массовую танцевальную игру, разнообразие которой зависело от ведущей пары, возглавляемой кавалером-кондуктором (распорядителем). Ударами в ладоши он давал сигнал оркестру менять танцы, громко называл фигуры, следил за согласованностью движений пар. На балах он являлся своего рода кодой вечера - как бы прощальным выступлением всех участников. Разъезжались часто по утрам.

Раньше трех часов ночи балы не кончались, а некоторые продолжались и до шестого часа утра. Танцевали, можно сказать, не щадя сил.

**Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.**

- В течение месяца после бала гости должны были нанести хозяевам визит вежливости.

Из светской хроники сообщалось, что на балу 5 марта 1814 года танцевали следующие танцы: 2 мазурки, 3 вальса, 12 кадрилией, 1 галоп, 1 «буря», 1 попурри, 1 гросвитер (всего 21 танец).

В конце 19 века стали популярны по всей России танцы: падеграс, падетруа, в которых органично соединились в одно целое три танца: менуэт, мазурка и вальс, падесталь, затем бальный чардаш, бальная лезгинка, русско – славянский танец, тарантелла, казачок, венгерка и краковяк.

Но главнейшее место среди всех танцевальных жанров продолжает принадлежать волнительному и прекрасному вальсу!

**Не устареет вальс, он вечно будет жить.
В такт сердцу пусть мелодия звучит...
В объятьях нежных всплывает страстный миг –
Твой нежный стан и красочный изгиб.**

**Сей праздник память сохранит
Останется потомству.
Приятно время провели
В забавах и знакомствах.**

**Замолк оркестр, в окне рассвет
И слуги гасят свечи.
Гостей развозят по домам
Красивые кареты.**

**Довольны все и стар и млад
Вот будет разговоров.
Немного жаль, грядущий бал
Готовится не скоро!**

