

Значение балов в русской литературе XVIII – XIX веков

Русский язык и литература

Миронова М.О.

11 класс, МАОУ «ЛИТ № 36», г. Набережные Челны

Балы - неотъемлемая часть истории XVIII – XIX веков. Я считаю, что исследований, посвященных этой теме, недостаточно, и даже в школе ей уделяют не так много внимания, как хотелось бы. Поэтому я считаю свой исследовательский проект актуальным.

Объект исследования: Литература XVIII – XIX веков

Предмет исследования: описание балов в следующих произведениях: А. С. Пушкин «Евгений Онегин», Л. Н. Толстой «После бала», М. Ю. Лермонтов «Маскарад»

Основной метод: сравнительный анализ эпизодов бала

Цель работы: узнать, какое значение имеют балы в русской литературе и зачем авторы включают это место действия в произведения.

Задачи:

1. Прочитать произведения
2. Выявить различия и сходства описания балов по следующим пунктам: портреты гостей, описание танцев, времяпрепровождения гостей
3. Проанализировать полученный результат и понять, зачем автор включил эпизод бала в произведение
4. Сделать общий вывод и выяснить значение балов в русской литературе XVIII – XIX веков

Гипотеза: в произведениях русской классической литературы на балах происходят наиболее значимые для развития сюжета события.

А. С. Пушкин «Евгений Онегин»

Работа над «Евгением Онегиным» началась в период с 9 по 28 мая 1823 года и длилась чуть больше 7-ми лет. За это время автор смог не только изложить

на бумаге историю Евгения, но и показать жизнь дворянского общества после Отечественной войны 1812 года. Именно в это время среди дворян возникают тайные общества и появляются люди, которых после назвали «лишними». В своей работе я хочу рассмотреть бал семьи Лариных в честь именин младшей дочери Татьяны 12 января 1821 года по старому стилю. Его описание начинается с XXV части 5-ой главы:

«С утра дом Лариных гостями

Весь полон...»

Портрет гостей

В этом произведении автор неоднократно использует приём говорящих фамилий, являющийся отличительной чертой произведений эпохи классицизма, чтобы показать самые яркие черты характеров гостей:

- Пустяков – пуст и уродлив душой, глуп
- Скотинин (отсылка на произведение Д. И. Фонвизин «Недоросль») -

грубый, невежественный

Некоторых гостей описывает рассказчик:

- Гвоздин - *«владелец нищих мужиков»*, т. е. дворянин, который безразлично относится к своим работникам
- Флянов – *«тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут»*

Большинство гостей имения - типичные представители дворян: глупые, невежественные, думающие лишь о собственной выгоде люди.

Описание танцев

В своём комментарии к роману А. С. Пушкина Ю. М. Лотман утверждает, что на балу танцы не только были стержнем организации всего мероприятия, но и задавали тип и стиль беседы между молодыми людьми.

В эпоху, когда жил Евгений Онегин бал было принято начинать с полонеза, но в романе он не упоминается ни разу. Писатель вводит читателя в бальный зал в то время, когда гости пляшут мазурку – скорый польский танец (по энциклопедии Брокгауза и Ефрона), что автор показывает с помощью метонимии *«толпа мазуркой занята»*. Александр Сергеевич подчёркивает модное опоздание Онегина, ведь полонез прошёл без его участия. В романе мазурка

упоминается чаще всего, а именно – 7 раз. Юрий Михайлович Лотман в своём комментарии к роману вводит термин «мазурочная болтовня», означающий занимательные разговоры на поверхностные темы, не требующие долгих раздумий над ответом, ведь этот танец не только быстрый, но и сложный, поэтому танцевать его могли далеко не все.

Само описание празднования начинается со второго танца – вальса, о котором упоминается всего 3 раза, что намного меньше мазурки. Александр Сергеевич Пушкин называет этот танец «однообразным и безумным». Эти эпитеты характеризуют его как состоящий из одних и тех же повторяющихся движений, но в то же время непристойный, или, по крайней мере, слишком вольный танец. В «Словаре придворного этикета» Фелисите де Жанлис писала, что молодёжь ни во что не ставит утончённость вальса, акцентируя внимание только на его простоте и страстности. Именно вальс является олицетворением любви, самых тёплых и искренних чувств, потому на этот танец Онегин приглашает старшую дочь Лариных Ольгу, чтобы позлить своего приятеля Владимира Ленского. Разговоры партнёров во время этого танца, по мнению Лотмана, имеют особый шарм, заключающийся в оживлённости свободы и непринуждённости такой беседы, потому что пара одновременно находится и в центре праздника, и в особой близости друг с другом, которая невозможна при других обстоятельствах, о чём говорят слова рассказчика: *«Верней нет места для признаний»*.

Котильон, по словарю Ефремовой, это кадрили, фигуры которой перемежаются вальсом, полькой и другими танцами. Это один из завершающих танцев, являющийся самым весёлым и разнообразным. Он упоминается в произведении лишь один раз.

Времяпровождение гостей

Помимо танцев, именно на балу каждый имеет возможность обзавестись связями, повысить свой статус, узнать о важных новостях и громких сплетнях в обществе с помощью светской беседы. Тут же, во время пира, Онегин, увидев смятение Татьяны, решает отомстить Ленскому за то, что тот заставил героя идти на этот бал. Помимо этого, так как бал состоялся в честь именин Татьяны, не забывали и о пожеланиях ей:

«Пошли приветы, поздравленья;

Татьяна всех благодарит.»

Роль бала

Таким образом, можно сказать, что бал в «Евгении Онегине» служит для раскрытия характера и образа жизни героя и всего общества эпохи Онегина.

Л. Н. Толстой «После бала»

События рассказа происходят в сороковых годах XIX века, в те времена, когда главой государства был Николай I. Лев Николаевич Толстой написал это произведение в 1903 году, вспоминая свои юношеские годы, а именно историю, о которой он узнал, будучи студентом Императорского Казанского университета. Она поразила его настолько, что тот вспоминал о ней всю жизнь и позже воплотил в своём творчестве. Основная мысль произведения, как можно понять из названия рассказа, заключена в сценах после бала, но и значение бала, который проходил у губернского предводителя в последний день масленицы не стоит преуменьшать.

Портрет гостей

Все, кто присутствовали на балу, казались невероятно красивыми, привлекательными и светлыми людьми. Но, к сожалению, это только на первый взгляд:

- Пётр Владиславович - интеллигентный пожилой мужчина с доброй душой, он кажется Ивану заботливым отцом его возлюбленной. Его нежное обращение с дочерью, мастерство в танце и внешняя красота заставляют читателя поверить, что этот человек не может причинить кому-либо зла, что он честен и искренен.

- Варенька - *«высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная»*, а также красивая, умная, образованная и внешне привлекательная девушка, была идеалом для главного героя Ивана Васильевича, когда он был молодым.

Описание танцев

Бал, по всем правилам, которые подробно описаны в книге «Правила для благородных общественных танцов» 1825 года, начался с полонеза. Автор этой книги, учитель танцев при Слободско-украинской гимназии Людовик Петровский, указывает на то, что этот танец более свободный, не требует строгой выдержки и занял место первого на балах. Это подчёркивает официальность бала, возвышенный характер праздника.

Чаще всего, как и в романе А. С. Пушкина, звучит мазурка (кульминация бала, его центр). Она упоминается и в начале произведения, её танцует Варенька с отцом, но главный герой в первый раз не успевает потанцевать её с девушкой из-за своего опоздания:

«Мазурку отбили у меня: препротивный инженер Анисимов — я до сих пор не могу простить это ему»

Зато не один раз герой танцевал вальс со своей возлюбленной, а этот танец, как было упомянуто ранее, это олицетворение любви, что указывает на взаимные чувства героев. Но помимо любви этот танец олицетворяет и страсть, так как он пользовался репутацией слишком распутного или же, как говорил Вертер Гёте, чересчур интимного. Однако, когда о его страстности рассуждает один из гостей Ивана Васильевича, герой рассердился. Он не чувствовал тела Вареньки, как подумал тот гость, а наоборот, с каждой минутой она становилась всё невесомее:

«Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы, кроме тела, ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она»

После ужина танцевали кадрили – быстрый танец, привезённый к нам из Франции, который довольно скоро стал одним из наиболее популярных, что отмечается в «Большой Советской энциклопедии». Молодые люди наслаждались обществом друг друга более 3-х часов, выполняя пируэт за пируэтом.

Времяпровождение гостей

Помимо танцев, автор практически не упоминает, чем занимались на балу гости. Главный герой рассказа был увлечён лишь Варенькой, с которой они танцевали. Кроме неё Иван Васильевич не видел никого и ничего, даже немки, с которой ему пришлось станцевать мазурку. С помощью метафоры автор показывает, насколько ему была дорога девушка:

«И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья»

Варенька была невероятно красивой. Герой рассказа упоминает, что не он один любовался ею, а каждый гость. Все смотрели, как Варенька кружится с отцом под мотив мазурки.

«Вся зала следила за каждым движением пары»

Автор использует эпитеты: «бал чудесный», «зала прекрасная», «буфет великолепный», «музыканты знаменитые», указывая на то, что герой был настолько опьянён своей любовью к Вареньке, что для него всё, окружающее его на тот момент, стало особенно прекрасно. Ивану Васильевичу не нужно было знать о том, какие чувства она испытывает к нему, потому что, по его словам:

«Мне достаточно было того, что я любил ее.»

Роль бала

В этом рассказе Л. Н. Толстого бал противопоставляется происходящему после него: как офицер ухаживал за своей дочерью, как главный герой умилился его отношением к ней во время праздника и как мерзко поступает отец после него. А также ещё одна не менее важная роль бала в произведении - знакомство читателя с той стороной героев, которую они выставляют напоказ.

М. Ю. Лермонтов «Маскарад»

События пьесы М. Ю. Лермонтова «Маскарад» происходят в 1830-е годы. Совсем юный, только недавно закончивший школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, уже был знаком с обычаями светского общества, посещал различные балы и маскарады, один из которых был положен в основу произведения. Но, как писал профессор Константин Николаевич Ломунов, после того, как произведение было опубликовано, им заинтересовались не только опытные критики, называя её «одним из первых опытов совершенно неопытной юности», „самослабейшим опытом Лермонтова (несмотря на несколько хороших стихов)“, но и Бенкендорф, правая рука Николая I.

Портреты гостей

В своей статье Константин Николаевич Ломунов описывает гостей бала-маскарада блестящей и ничтожной николаевской военной молодежью, которая, на тот момент, составляла общество столицы.

- Евгений Арбенин – самолюбивый человек, который всю молодость провёл в игорном доме, но после женитьбы остепенился и обрёл признание общества. Вышеупомянутый профессор пишет, что этот герой с первого взгляда может показаться неприятным и даже отвратительным, но он не может не вызывать у читателя сочувствия.

- Нина (Настасья Павловна) Арбенина – верная супруга Евгения, на которой изначально он женился по расчёту, но после она покорила его своей душой и внешностью.

- Князь Звездич – знакомый главного героя, который плохо разбирается в людях. На балу маска говорит о нём следующее:

*«Ты бесхарактерный, безнравственный, безбожный,
Самолюбивый, злой, но слабый человек»*

- Баронесса Штраль – как пишет профессор, запуталась в интриге с князем Звездичем и губит несчастную Нину, лишь бы спасти своё место в обществе: *«Нет, я себя спасу... хотя б на счет другой»*

- Шприх Адам Петрович – автор описывает его эпитетами *«стеклярусные глаза», «злобная улыбка»,* а также указывает на его тягу к сплетням, потому *«со всеми он знаком, везде ему есть дело».*

- Казарин – старый друг и партнёр Арбенина в карточных играх, который превратил всю свою жизнь в *«колоду карт»*

- Неизвестный — жертва Арбенина, предупреждающая героя о наихудшем исходе событий вечера, о чём говорит метафора *««Несчастье с вами будет в эту ночь».*

Описание танцев

В пьесе упоминается один танец – вальс, который, как писала в «Словаре придворного этикета» Фелисите де Жанлис, в кругах молодёжи стал чересчур простым и страстным, что показывает любовную интригу героев, в которой многие из них оказались не по своей воле.

«Как новый вальс хорош!» - Нина

Времяпрепровождение гостей

Маски бесстрашно дерзят героям, и не отвечают, что находится под ними. Это показывает двуличность персонажей и всего дворянства того времени.

Арбенин

Снимите маску — и сейчас!

Вы поступаете бесчестно.

Маска

К чему! мое лицо вам так же неизвестно,

Как маска, — и я сам вас вижу в первый раз.

Арбенин

Не верю! Что-то слишком вы меня боитесь,

Сердиться стыдно мне. Вы трус; подите прочь.

Роль бала

В произведении М. Ю. Лермонтова «Маскарад» во время бала читатель знакомится со всеми героями и с их лицемерием. За масками они прячут черты своего характера, которые могут негативно сказаться на их репутации в обществе. Те маски, за которыми скрывается настоящий характер героев, оказываются сорванными именно в тот момент, когда скрыты лица героев — во время бала-маскарада.

Заключение

Моя гипотеза оказалась частично верной. Балы в русской литературе играют важную роль, однако не всегда именно здесь происходят ключевые события произведения (к примеру, в рассказе Л.Н. Толстого «После бала»). Гораздо чаще балы в этих произведениях происходят для знакомства читателя с героями, но только тех качеств, которые они показывают другим, скрывая своё истинное лицо, как за маской в пьесе М. Ю. Лермонтова «Маскарад». Во всех произведениях балы являются неотъемлемой частью жизни дворянского общества со всем его двуличием и глупостью, что читатель узнаёт благодаря противопоставлению бала с реальной жизнью.

Список литературы

1. Юрий Михайлович Лотман «Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Комментарий»

2. Фелисите де Жанлис «Словарь придворного этикета»

3. Толковый словарь Ефремовой

4. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

5. Большая Советская энциклопедия

6. «Правила для благородных общественных танцов. Учителем танцованья при Слободско-Украинской Гимназии Людовиком Петровским»

7. Константин Николаевич Ломунов «Маскарад» Лермонтова как социальная трагедия»