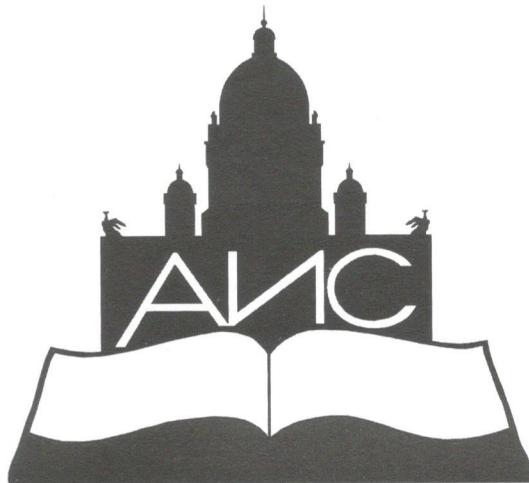

АССОЦИАЦИЯ ИСКУССТВОВЕДОВ (АИС)
ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ РОССИИ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ
ТЕТРАДИ

ВЫПУСК 30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2014

ЧТО ТАНЦУЮТ НА «БАЛЕ У КНЯГИНИ БАРЯТИНСКОЙ»?

Одним из самых известных российских художников-любителей был Григорий Григорьевич Гагарин, создавший за свою жизнь множество живописных произведений. Рисовать он начал еще во время своего пребывания в Италии, где брал уроки у Карла Брюллова. После возвращения в 1832 г. в Петербург, князь продолжил занятия любимым делом. Акварели Гагарина очень интересны и достоверны и могут быть документальными свидетельствами жизни, окружавшей художника. Гагарин любил как карандашные зарисовки, так и акварели, творил в жанрах натюрморта, портрета, пейзажа, делал бытовые и путевые зарисовки.

Одной из работ раннего периода его творчества является акварель «Бал у княгини Барятинской», которая хранится сейчас в ГРМ. Как и многие другие акварели, работа исполнена с максимальной правдоподобностью: мы узнаем людей, которые на ней изображены, — это друзья и знакомые князя Гагарина: князь А. И. Барятинский (впоследствии фельдмаршал), князь А. Прозоровский-Голицын, фрейлины графиня Н. Л. Соллогуб, Дубенская, княгиня Долгорукая и др. На акварели присутствует и сам художник — это изображенный у стены позади танцующих молодой человек в белом жилете [1, с. 54]. Зарисовка создана в 1834 г. и посвящена балу, состоявшемуся в 1832 г. (судя по семейным воспоминаниям Барятинских). Акварель была подробно описана Юрием Лотманом в книге «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII–начало XIX в.)», где исследователь рассмотрел одежду танцующих, характер мероприятия [1, с. 54], но при этом не остановился на важном вопросе: что именно танцуют изображенные на акварели персонажи?

Рассмотрим акварель подробнее. На первом плане стоят шестнадцать человек в каре (по две пары на каждой стороне квадрата). Линия, стоящая к нам лицом, и их визави, стоящие к нам спиной, танцуют какую-то фигуру — в обеих линиях оба кавалера держат за руки правую даму, а левая стоит в одиночестве. Боковые линии не танцуют. Возникает два вопроса: какую фигуру и какой танец исполняют танцующие?

На вопрос с фигурой ответить значительно легче, чем определить танец. На картинке два кавалера окружают даму. При этом одной рукой каждый из кавалеров поддерживает руки дамы, а другой держит своего партнера. Это знаменитая фигура, известная в контрдансах как «Триумф» [2], а в кадрилях как «Грация». В таком положении танцующие могли танцевать променад, кружиться на месте, кружиться под руками друг друга в зависимости от рисунка танца. По источникам она известна с 1790-х гг., но в 1820-х гг. была особенно популярна, к примеру, именно поочередное исполнение этой фигуры составляло одну из частей кадрили Лансье (позже из этой знаменитой кадрили «Грация» исчезла) [3, с. 6].

Понять, какой перед нами танец, сложнее. В первой половине XIX в. в России известно очень мало танцев, которые могли бы исполняться восемью

парами. Наиболее популярный из них — котильон, возникший после «Вальсирующего конгресса» 1815 года [4]. Нельзя исключать варианта, что перед нами — неописанная фигура котильона. До наших дней сохранилась книга «Собрание фигур для котильона» [5] — первое подробное описание этого танца не только в России, но и в мире (предыдущие публикации ограничивались меньшим количеством фигур, чем русская книга). Судя по этому сборнику правил, фигуры на восемь пар в котильоне возможны, но мало распространены. И если в такой фигуре в какой-то момент танцуют только часть пар, то потому, что они занимают центр каре и второй группе пар танцевать просто негде. Но ситуация на акварели, на первый взгляд, отличается от описанной: при исполнении фигуры «грация» никаких помех для боковых линий нет. Согласовать это с принципами котильона рубежа 1820–1830-х гг. можно только предположив, что танцующие тройки выполняют какую-то фигуру, походившую через центр, — например, променад. Для такого предположения есть все основания: обе тройки составляют ясно выраженные группы с дамами, стоящими напротив них, по положению ног части танцующих и расположению их относительно боковых линий можно решить, что обе группы либо находятся в движении, либо собираются его выполнить. Вдобавок свободные дамы оказываются с левой стороны от кавалеров, что нетипично для любого танца XIX в. и согласуется с предположением, что свободная дама и тройка напротив только что поменялись местами (и собираются идти обратно).

Возможно ли предположить, что на акварели запечатлен другой танец, не котильон? Действительно, на рисунке перед нами может быть представлена какая-то из кадрилей, исполнявшаяся либо как самостоятельный танец, либо как часть того же котильона. Какая же? Все описанные в русских учебниках кадрили рассчитаны только на четыре пары, и лишь в описаниях так называемых «русских кадрилей» малороссийский танцмейстер Петровский упоминает, что их можно танцевать на большее количество [6, с. 37].

Не имея возможности найти подобные танцы на восемь пар в отечественной литературе, для проверки данной гипотезы обратимся к танцевальным описаниям, составленным нашими близкими соседями, с которыми русская танцевальная культура была тесно связана — а именно, к немецким. В германских танцевальных книгах описаны танцы на восемь пар — сезы. Но они подчиняются строгому принципу: как правило, в каждой фигуре танцуют все пары, а ситуация, подобная описанной на картине, возможна только в случае, если тройки только что занимали либо собираются вот-вот занять пространство в центре кадрили. Кроме того, нужно отметить, что все известные нам сезы описаны не позже 1824 г., то есть к 1832 г. могли уже выйти из моды [7, с. 18, 26–28].

Таким образом, наиболее обоснованным предположением, какой же танец изобразил на своей акварели князь Г. Г. Гагарин, будет то, что мы видим перед собой неизвестную нам по книгам фигуру котильона, в которой использовалась такое построение танцующих как «грация», следов которой в русских танцевальных залах мы прежде также не встречали.

Мы можем отметить, что Гагарин при создании этой зарисовки проявил себя как прекрасный бытописатель и сотворил не только пленительный рисунок, но

и очень точное изображение бала своего времени, донеся до нас танцы, не сохранившиеся в других рисунках и в танцевальных книгах.

Источники

1. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII–начало XIX века). СПб.: Искусство, 1997.
2. Walker, Christopher. “The Triumph” in England, Scotland and the United States // Folk Music Journal, Vol. 8, No. 1 (2001), pp. 4–40.
3. The Lancier's quadrilles or Duval's or Dublin's second set. Dublin, [1817].
4. Еремина-Соленикова Е. В. Собрание фигур для котильона. Санкт-Петербург. 1828 как источник сведений по бальной традиции России первой трети XIX века. // Материалы пятой и шестой конференций по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII–XX вв. СПб., 2014 (в печати).
5. Собрание фигур для котильона, числом 224... СПб., 1828.
6. Петровский Л. Правила для благородных общественных танцев, изданные учителем танцеванья при Слободско-украинской гимназии Людовиком Петровским. Харьков: Тип.университета, 1825. Режим доступа: http://memoirs.ru/texts/Petrovski_1825.htm
7. Lange K.-H., Lange E. Modetanze um 1800 in Becker's Taschenbuchern 1791–1827. Berlin, 1984.

