Долженко Павел Сергеевич, студент, Луганская государственная академия культуры и искусств им. Михаила Матусовского, г. Луганск

КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАНЦА КАДРИЛИ

Аннотация: В статье автором была рассмотрена кадриль как таковая. Влияние на танцевальную культуру народного танца.

Ключевые слова: кадриль, региональные особенности, народный быт

Актуальность исследования. Кадриль ведёт своё происхождение от салонного французского танца, который в свою очередь восходит к английским контрдансале и является их разновидностью. Контрданс — народный танец английских крестьян, появившийся в XVII в. Французская кадриль, пройдя долгий путь через светские салоны и танцевальные залы многих стран, в том числе и России, начала распространяться в восточной Европе в начале XIX столетия. По количеству исполнителей кадриль можно отнести к групповым пляскам. В своё время в России кадриль выделилась в самостоятельный вид народной пляски. Складывавшаяся веками, богата своими традициями танцевальная культура русского народа, оказала огромное влияние на кадриль. Она подчинила её своей национальной манере, стилю и характеру исполнения.

Кадриль — как танцевальная форма выступает парным танцем, с определённой композицией, обязательной для исполнения. Композиция кадрили состоит из четырёх пар, расположенных квадратом. Танцевальные фразы поочерёдно исполняются разными парами. Фигуры заканчиваются общими движениями и рисунком, связывающим всех участников танца. Кадриль состоит из 5-6 фигур. Каждая имеет своё название и сопровождается особой музыкой. Музыкальное сопровождение кадрили, как правило 2/4.

С конца XVII и до начала XVIII века кадриль была одним из самых популярных танцев многих европейских народов. В России танец появился только в начале 18 века, в эпоху преобразований Петра I. 26 ноября 1718 года был издан указ о введении ансамблей. Основным развлечением на ансамблях были танцы. Кавалеры могли приглашать на танец любую из присутствующих дам. Отказываться от приглашения было не принято. Помимо других танцев танцевали и «англьоун» — (английский), один из танцев под общим названием контрдансы (деревенский танец) [1, с.69]. Исполнение «англьоу» было очень своеобразным и интересным. Кавалеры и дамы первой пары должны были изображать различные фигуры, имеющие в основе игру. Так, например, дама целовала кавалеров губы. Кавалер придумывал невообразимые прыжки и пируэты, которые должны были повторять все кавалеры.

Войдя в народный быт, кадриль быстро ассимилировалась (видоизменилась), утратила всё салонное, приобрела народную манеру, она совершенствовалась и создавалась заново, но сохранила свои композиционные особенности. Мелодия и манера исполнения приобрели национальный характер. Кадриль приобрела своеобразные движения, рисунки, манеру исполнения. Появились названия на русский лад: «кадрель», «кадрель», «кандрель», «кандрешка» и др. кадриль изменилась до такой степени, что позже исследователи бытового танца даже отметили, что кадриль, попав в народ, исказилась до неузнаваемости. Но именно эти «искажения», внесённые в кадриль народом, и дали этому танцу долгую жизнь. Кадриль органично вошла в быт русского человека, сделавшись одной из его любимых и популярных плясок. Где больше всего распространена кадриль в России? В основном в бывших больших торговых городах, возле рек: Петербург, Москва, Ярославль, Самара, Нижний Новгород. Там, где были приезжие иностранцы.

Знакомство с кадрилью происходило на основе рассказа приезжих, крепостных слуг, служащих людей, которые порой и показывали в своих деревнях некоторые фигуры танца, уже явно переделанные на свой манер, на свой вкус. Русские самородки – исполнители, импровизаторы, снискавшие себе славу отличных плясунов и плясунш, и обладавшие большим художественным вкусом, перерабатывали старые и сочиняли новые фигуры, а порой и целые кадрили в зависимости от местных особенностей – манеры исполнения, музыки, песен, танцевальных движений и т.п. Сочиняя и перерабатывая кадрили, они исходили не только из личных вкусов, но и учитывали особенности жизни своего села, деревни или города, а также требования времени. Формы и принципы построения кадрили. Формы и принципы построения кадрили многообразны, фигуры её довольно сложны по композиции – по различным переходам пар, а порой и по технике исполнения. Сочиняя и перерабатывая кадрили, они исходили не только из личных вкусов, но и учитывали особенности жизни своего села, деревни или городка, а также требования времени. Русский народ сделал кадриль более богатой и разнообразной по рисунку, введя в нее многие фигуры русских хороводов и плясок: «корзиночка», «звездочка», «воротца», «круг», «прочес» и др [2, с.67] Богаче стала и форма построения кадрили, она стала исполняться и линиями, и квадратом, и в круговом построении. В кадрили стало принимать участие различное количество пар: две, четыре, шесть, восемь и больше, но обязательно четное. В некоторых местностях, где было мало мужчин, появляются кадрили, исполняемые одними девушками. Если салонная французская кадриль состояла из 5-6-ти фигур, то в русских народных кадрилях встречается, например, от 3-х (как в «Торжокской кадрили» Калининской области) до 14-ти (как в «Саратовской кадрили») и даже более фигур. Названия фигур французской кадрили почти не имели отношения к существу танца. Так, первые четыре фигуры назывались по модным песенкам, под которые они исполнялись, -«Панталоны», «Лето», «Пастушка», «Курица»; пятая фигура называлась «Финал», а шестая «Трение», по имени балетмейстера, сочинившего эту фигуру.

В русской же кадрили фигуры получили многочисленные и разнообразные названия исходя из местных особенностей, а самое главное — названия эти ярко характеризуют каждую фигуру с точки зрения хореографии или ее содержания. Одни названия фигур пришли от пляски, характера движения — «задорная», «крутея», «вертея», «проходочка», «дробить» и др.

Другие как бы определяют отношения пляшущих между собой — «знакомство», «коситься», «со второй», «с третьей», «девки нарасхват». Некоторые фигуры получили свои названия от рисунка танца — «звездочка», «воротца», «уголочки» — или от названий песен, под которые эти фигуры исполняются, — «Подгорна» (от песни «Ты Подгорна, ты Подгорна, широкая улица»), «На горку» (от песни «Я на горку шла»), «Сени» (от песни «Ах вы, сени, мои сени») [3, с.34]. От хороводов и игр во многие кадрили перешел поцелуй, и целые фигуры в кадрилях имеют такие названия, как «поцелуйчик», «казенка», «круговая казенка», «прощальная» и др. В этих фигурах участники кадрили обязательно целуются.

Кадрили, в которых есть фигура с поцелуями, больше всего распространены в центральных областях России. Во время исполнения этой фигуры ведущий в кадрили или же гармонист выкрикивает: «Казенка», или «Целуемся», или «Кавалеры целуют дам», или «Дамы целуют кавалеров» — в разных областях по-разному. По одному из этих выкриков гармонист прекращает игру и пляска останавливается. Парни поворачивают своих девушек к себе или наоборот в зависимости от договоренности и целуют их один раз и только в щеку. После поцелуя фигура кадрили вновь продолжается. Целоваться могут все пары одновременно или каждая пара по очереди. Иногда по выкрику «Казенка гармонисту» девушки по очереди или все вместе целуют гармониста. Иногда гармонист сам прекращает игру и ждет, пока его не поцелует понравившаяся ему девушка. Таким образом, фигура может прерываться несколько раз и в любом месте.

В некоторые фигуры кадрилей вошли элементы таких видов русской пляски, как одиночная и перепляс. Так, во многих кадрилях, особенно у вторых ее фигур, появились названия «Под барыню», «Перепляс», «Барыня», «Топотуха с переплясом», «Камаринская» и другие, в которых участники показывают свое индивидуальное мастерство. Конечно, они не исполняют перепляс или сольную пляску полностью, как описывалось выше, но показ своей индивидуальности, своего мастерства исполнения в этих фигурах обязателен. Фигуры с такими названиями существуют в «Никологор-ской» (Владимирская область), «Калининской», «Ивановской», «Парецкой» (Горьковская область) и многих других кадрилях [3, с.67].

Иногда фигуры некоторых русских кадрилей имеют сугубо местные названия. Так, в Архангельской области наряду со словом «фигура» бытует также слово «игра» – «первая игра», «вторая игра» и т. д. Есть кадрили, где фигуры не имеют определенных названий, а только нумерацию: 1-я фигура, 2-я фигура, 3-я фигура. В некоторых астраханских кадрилях вместо 1-й фигуры говорят — «первое колено», «второе колено» и т. д. В кадрили иртышских казаков Семипалатинской области 7 фигур, каждая из которых называется «кадрель», все они имеют свою мелодию, свою песню. «Кадрель «Выйду ль я на реченьку», — громко объявляет ведущий очередную фигуру. А в Костромской области кадриль, состоящую из семи фигур, называют «семизарядной». Каждая фигура в кадрили исполняется под распространенные плясовые песни и мелодии. Одни кадрили сопровождаются песнями, которые поют не только исполнители кадрили, но и окружающие их зрители, другие — и это чаще всего — идут в сопровождении инструментов: гармошки, балалайки, баяна и т. д., третьи — в сопровождении песни и музыкального инструмента одновременно.

Каждая фигура русской кадрили отделяется от другой, как правило, паузами – остановками как в музыке, так и в пляске. В одних кадрилях перед началом каждой фигуры ведущий, обычно юноша первой пары, а иногда специально выделенный заводила-распорядитель, объявляет название или порядковый номер фигуры. В других кадрилях ведущий или заводила показывает начало каждой фигуры взмахом платка или косынки, притопом, дробным ключом — «отбоем» или же хлопком. В некоторых кадрилях все участники перед каждой фигурой хлопают в ладоши. Иногда гармонист или баянист дает перед каждой фигурой аккорд или проигрывает вступление. Часто и окончание каждой фигуры подчеркивается хлопками, притопами, поклонами и т. д. всех исполнителей одновременно. Например, каждая фигура кадрили, исполняемой в Печерском районе Псковской области, заканчивается так: парни, взяв правой рукой левую руку своей партнерши, легонько ударяют по ее ладони ладонью левой руки.

Реже встречаются кадрили, где различные по рисунку фигуры сопровождает одна беспрерывная мелодия, исполняемая на каком-либо музыкальном инструменте. Однако и здесь фигуры кадрили чередуются, они ясно и четко разграничены. В таких кадрилях названия или порядковые номера фигур выкрикиваются ведущим или заводилой в момент перехода из одной фигуры в другую, а если кадриль хорошо срепетирована, то иногда обходятся и без объявления, как это происходит в «Дорогорской» (Архангельская область), «Зеленгинской» (Астраханская область) и ряде других кадрилей [4, с.159].

В русскую кадриль новые фигуры — «Вальс» и «Польку». Такие фигуры есть в «Травинской» (Астраханская область), «Череповецкой» (Вологодская область), «Московской» и во многих других кадрилях. Появившаяся в конце XIX в. частушка также органически вошла в русскую кадриль. Частушки в сочетании с аккомпанементом различных музыкальных инструментов иногда сопровождают всю кадриль, но чаще отдельные ее фигуры. Во многих кадрилях эти фигуры так и называются «Под частушку». В одних кадрилях частушки поют все участники одновременно, в других — по очереди, передавая «эстафету» следующему исполнителю. Встречаются частушки и в современных кадрилях — Томской области, Ставропольского края, колхозных кадрилях Ленинградской области — «Оятской», «Волховской» и многих других.

Список литературы:

- 1. Соколова, М. В. Мировая культура и искусство: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. / М. В. Соколова. Москва: Издательский центр «Академия», 2004. 368 с. Текст: непосредственный
- 2. Мелехов, А. В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца: учеб. пособ. / А. В. Мелехов, Екатеринбург: Урал.гос. пед. ун-т, 2015. 128 с. Текст: непосредственный
- 3. Устинова, Т. А. Избранные русские народные танцы / Т. А.Устинова. Москва: Искусство, 1996.-112 с. Текст: непосредственный
 - 4. Шангина, И. И. Русские праздники. / И. И. Шангина. –
 - 5. Санкт-Петербург: Лань, 2001. 485 с. Текст: непосредственный