

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра философии культуры и культурологии

Цирк как вид искусства: культурологический анализ

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 4 курса 431 группы
направления 51.03.01 «Культурология»
философский факультет
Ушаковой Ксении Витальевны

Научный руководитель

д.ф.н., профессор

С. М. Фролова

Зав. кафедрой

зав. каф., д.ф.н., профессор

Е. В. Листвина

Саратов 2017

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена востребованностью и популярностью цирка как вида искусства. История его возникновения и развития остается малоисследованной и большей части поклонников этого вида искусства. Изучение циркового искусства в культурологическом ракурсе поможет углубить знания о социальной, культурной и эстетической значимости этого вида искусства. Очень долгий период цирк как предмет исследования нигде не фигурировал. И до начала XX века цирку не было посвящено ни одного серьезного исследования.

Актуальность темы также обусловлена отличием цирка от других видов зрелищных искусств. Одно из таких отличий можно увидеть, проанализировав образ, исполняемый артистом. К примеру, в кино, театре или балете артист всегда ограничен точкой зрения автора или режиссера, а в произведении зафиксирован образ, играемый артистом, с цирковым артистом – все иначе. Прежде всего, его трудно ограничить сюжетом, так как он сам, чаще всего, является автором своего выступления. Артист цирка несет свой собственный образ, свое неповторимое «Я», которое основано на его индивидуальных качествах и способностях. И этот образ диктуется только принадлежностью к жанру. Все остальное – это личность и собственное имя. Именно эту неповторимую личность желает увидеть зритель.

Вопрос, касающийся искренности как особенности циркового искусства, является достаточно актуальным, так как артист цирка не играет роль, он демонстрирует реальные возможности и выражает неподдельные эмоции. Модель циркового искусства формируется, основываясь на искреннем исполнении трюков с естественным поведением артиста. Фундаментом здесь остается выражение «истина страстей и правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах».

Цель исследования определяется комплексным изучением и созданием наиболее полной картины развития цирковых жанров, анализ истоков и

причин популяризации циркового искусства.

Для реализации поставленной цели необходимо решение конкретных **задач:**

- определить главную задачу циркового искусства;
- исследовать истоки цирковых жанров и этапы их развития;
- выявить причины востребованности циркового искусства;
- исследовать влияние цирковых жанров на развитие циркового искусства;
- показать взаимосвязь циркового искусства с другими видами искусств;
- рассмотреть цирк в современной социокультурной среде.

Теоретико-методологический потенциал исследования основывается, прежде всего на компаративистском методе и методе культурного анализа, применение которых позволило сопоставить различные точки зрения на понимание и восприятие цирка как вида искусства. Во время исследования использовался исторический и диалектический метод для изучения генезиса и феноменологии цирковых жанров. Для исследования циркового искусства как культурного феномена применялось сопоставление эстетических, исторических, культурных, философских, антропологических, психологических и искусствоведческих аспектов исследования цирка как вида искусства.

В процессе изучения происхождения цирка активно использовался историко-генетический метод, для выявления динамики этого вида искусства был задействован историко-культурный метод. Применение структурного метода позволило рассмотреть цирковое искусство с позиции развития его жанров. При анализе художественной литературы к наиболее задействованными стали метод системного анализа и герменевтический метод, эти же методы были использованы при изучении изобразительного искусства и кинематографа, затрагивающих проблему цирка. Социокультурный подход позволил раскрыть и

охарактеризовать аксиологическую, духовную и этическую стороны циркового искусства.

Научная новизна данной работы заключается в установлении взаимосвязи циркового искусства с другими видами искусства, такими как литература и кино, а также в изучении истории и особенностей жизни отдельных цирковых трупп.

Структура работы обусловлена объектом, предметом и поставленными целями, и задачами данного исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников.

Первая глава – «История становления и развития циркового искусства» – включает в себя параграфы «Истоки циркового искусства», «Цирковые жанры в Древнем мире», «Элементы цирковых жанров в эпоху феодализма», «Цирковое искусство в XVII – XVIII вв.», «Развитие циркового искусства в России».

Вторая глава – «Цирк и его взаимосвязь с другими видами искусства» - включает в себя два параграфа - «Цирк в изобразительном искусстве» и «Цирк в кинематографе и художественной литературе».

Третья глава - «Цирк как искусство и как бизнес» - имеет следующие параграфы - «Канадский “Цирк Солнца”», «Китайский акробатический цирк “Райское шоу из Поднебесной”», «Московский цирк Никулина на Цветном бульваре» и «Австралийский цирк “Оз”».

В заключении подводятся итоги проделанной работы, анализируется выполнение поставленных целей и задач, формируются окончательные выводы по рассматриваемой теме.

Апробация работы

Отдельные теоретические положения и выводы выпускной квалификационной работы апробированы в выступлении на Всероссийской научно-практической конференции: «Общество. Человек. Риски» (г. Саратов).

Основное содержание работы

Во введении обосновывается выбор темы, раскрывается ее актуальность, степень научной разработки, определяется объект, предмет, цели, задачи и методология исследования, рассматривается новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.

Первая глава «История становления и развития циркового искусства» посвящена исследованию генезиса циркового искусства, причин его востребованности на каждом историческом этапе развития, исследуется история развития цирковых жанров.

Истоки цирковых жанров лежат в быту наших предков, в условиях их жизнедеятельности, в их тайных знаниях и умениях. Активное развитие цирковые жанры получили на ярмарочных площадях, благодаря творчеству скоморохов и жонглеров. Причинами востребованности циркового искусства послужили человеческие чувства, которые свойственны каждому из нас, общественные и индивидуальные ограничения, вера в чудо и тяга к красоте явились толчком к популяризации этого вида искусства. Отдельно рассматриваются зачатки цирка в древнем мире. А именно в Древнем Египте, где было положено начало иллюзионизму, в Древней Греции, которая явила миру мимов и в Древнем Риме, где появились звероборцы. В этой же главе затронута творческая деятельность Филлипа Астлея и конная акробатика.

Свою многовековую историю имеет и Русский цирк. Именно его характерные особенности и исторические периоды я исследую в этой же главе. Первый стационарный цирк был построен в Петербурге Шустовым С.Л. в 1827 году, с подачи Жака Турниера, который являлся учеником Филиппа Астлея. Первое каменное здание цирка появилось в Москве на Цветном бульваре, там же, в Москве, в 1927 году появилось первое в России «Государственное училище циркового и эстрадного искусства». На рубеже XIX – XX веков цирк все более привлекает внимание общества. Это можно объяснить тем, что из ярмарочного,

балаганного увеселения цирк становится все более похожим на вид искусства. Клоунада с ее бытовое начало получила в это время широчайшее развитие. Практически до 1917 года репертуар русского цирка базировался на «классическом», традиционном ассортименте. После революции эстрада захлестнула цирковой манеж, и это было не случайно: эстрада — с ее духом импровизационной свободы, благотворно воздействовала на обновление традиционных, исторически сложившихся жанров.

Цирковое искусство развивалось в соответствии с требованиями и желаниями общественности. Появляясь каждые в свое время цирковые жанры отражали общественные интересы и привносили нечто новое и необычное в цирковое искусство. Интерес к уже известным жанрам не исчезал, что позволяло цирковому искусству накапливать знания и опыт. *Вторая глава «Цирк и его взаимосвязь с другими видами искусства» посвящена проблеме цирка в изобразительном искусстве.*

Изобразительное искусство всегда носило подражательный характер и помогало человеку воспроизводить окружающий его мир, запечатляя его в виде символов и образов. «Когда человек еще не умел повествовать, он излагал события с помощью их непосредственного воспроизведения воочию, в конкретности». Изобразительное искусство не обошло цирк стороной. Тут в хронологической последовательности рассматривается деятельность знаменитых художников, в чьих работах застыли сцены из жизни цирковых артистов. Многие художники, такие как Босх, Брейгель, Ренуар, Дэга, Тулуз-Лотрек не раз пытались с помощью кисти передать краски и эмоции, царящие на манеже. Художественная литература отражает цирковую тематику во многих произведениях известных авторов, таких как Григорович, Чехов, Куприн, Драгунский, Казаков. В этой же главе устанавливается связь между цирком и кинематографом, описывается сюжет нескольких фильмов для более ясной трактовки взаимосвязи. Многим из нас знакома фраза В. И. Ленина о том, что из

всех искусств для нас важнейшим является кино. Действительно, в современном мире именно этот вид искусства является самым востребованным и охватывает практически все сферы жизни человека. Кино на протяжении всей своей жизни делало неоднократные попытки показать на экране другие виды искусства, например, театр, оперу или балет. Вот и к цирку кинематограф не постеснялся обратиться. На сегодняшний день снято достаточное количество фильмов о цирке, в которых рассказываются истории, на долго задерживающиеся в памяти зрителей.

Третья глава «Цирк как искусство и как бизнес» посвящена истории отдельных цирков. Здесь рассматривается путь к успеху труппы *Cirque Du Soleil*, частично приведена биография основателя цирка Ги Лалиберте, демонстрируются особенности корпорации.

История Московского цирка Никулина на Цветном бульваре не менее интересна в рамках данного исследования. В работе прослеживается путь его развития, этапы перевоплощения из цирка Саломонского в цирк имени Юрия Никулина, определена его значимость для народа.

В этой же главе раскрыты секреты и особенности выступлений китайского цирка «Райское шоу из Поднебесной», упомянуты самые запоминающиеся номера и рассказаны некоторые особенности состава труппы. Также затронута малоисследованная проблематика творчества австралийского цирка «Оз», его индивидуальных особенностях, отношении к своим зрителям и роли в благотворительности.

В современном мире цирк стал не только широко известным видом искусства, но и площадкой для прибыльного бизнеса. В этой области растут целые династии, развиваются корпорации, занимающие лидирующие позиции на мировых рынках.

Исходя из сказанного можно сделать вывод, что развитие циркового искусства неразрывно связано с историей цивилизации, рассмотрев этапы развития цирка, можно проследить историю культуры. Свой

плотный фундамент цирковое искусство получило в древних государствах (Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Именно в те времена мистика и магия начали плавно преобразовываться в шоу и представление для народа. А древнегреческий театр стал прародителем многих популярных цирковых жанров. Человечески чувства, которые свойственны каждому из нас, общественные и индивидуальные ограничения явились толчком к популяризации этого вида искусства. Ведь именно то, чего человек не может осуществить сам, начинает вызывать у него естественный интерес.

Подводя итог проделанной работы стоит сказать, что цирк занимает свое особое место в жизни каждого человека. Бесспорно, все мы еще с детских лет знакомы с красочным и завораживающим миром циркового искусства. И независимо от географии или возраста в цирке желают побывать все, хотя бы раз. Этот вид искусства многообразен, он будоражит человеческий взгляд, слух и наш внутренний мир одновременно, включает в себя множество жанров, эмоций, не ограничиваясь местом представления. В цирковом искусстве рождаются и развиваются целые династии. Цирк помогает нам окунуться в мир красок, возможностей и эмоций.

Изучив историю развития циркового искусства стало понятно, что цирковое искусство взяло свое начало в человеческом быту, в трудовой, обрядовой и военной деятельности людей. Жанры циркового искусства прошли длительный путь развития, начав свое существование еще в Древнем мире и продолжая его и по сей день.

Выявив причины популярности циркового искусства во все времена, мы пришли к выводу, что на протяжении долгих лет цирковое искусство развивалось, отталкиваясь от смены общественных приоритетов, людских потребностей и настроений. Некогда «низовые» формы искусства со временем преобразовались в зрелищный вид творчества. Цирк нашел свое отражение в других популярных видах искусства.

Многие художники заставили застыть цирковых артистов на своем холсте, режиссеры попробовали рассказать нам истории отдельных людей, связанных с цирком, писатели поделились своими мыслями на цирковую тематику с помощью книг. Несмотря на всю индивидуальность ремесла артиста цирка, цирковая труппа всегда остается единым целым. Это семья со своими привычками, секретами, принципами и порядками.

Для реализации данного исследования был осуществлен анализ понятия «цирк», определено его главное выразительное средство и найдены задачи, осуществляемые цирковым искусством. В ходе своей работы были изучены этапы исторического развития цирковых жанров и их влияние на развитие циркового искусства. Была найдена связь цирка с другими видами искусства и бизнеса.

Для осуществления проделанной работы использовалась различная отечественная и зарубежная литература, статьи и диссертации, посвященные похожим проблематикам, различная историческая литература. Как вспомогательные элементы использовались работы живописцев, художественные произведения и был просмотрен ряд художественных фильмов.

Подводя итог, можно сделать краткие выводы:

1. Основная задача циркового искусства – формирование художественно-эстетического и культурного развития общества при помощи использования средств пластической выразительности, рационального подхода к познавательной активности и возможности преодоления риска посредством совершенствования двигательного опыта человека.
2. Истоки цирковых жанров лежат в быту наших предков, в условиях их жизнедеятельности, в их тайных знаниях и умениях. Активное развитие цирковые жанры получили на ярмарочных площадях, постепенно перерастая в балаганы и отдельные цирки.
3. Причинами востребованности циркового искусства послужили

человеческие чувства, которые свойственны каждому из нас, общественные и индивидуальные ограничения, вера в чудо и тяга к красоте явились толчком к популяризации этого вида искусства.

4. Цирковое искусство развивалось в соответствии с требованиями и желаниями общественности. Появляясь каждые в свое время цирковые жанры отражали общественные интересы и приносили нечто новое и необычное в цирковое искусство. Интерес к уже известным жанрам не исчезал, что позволяло цирковому искусству накапливать знания и опыт.

5. Цирковое искусство тесно связано с живописью, многие художники не раз пытались с помощью кисти передать краски и эмоции, царящие на манеже. Художественная литература отражает цирковую тематику во многих произведениях известных авторов. Кинематограф полюбил цирк не меньше. Снято достаточное количество фильмов о цирке, в которых рассказываются истории, на долго задерживающиеся в памяти зрителей.

6. В современном мире цирк стал не только широко известным видом искусства, но и площадкой для прибыльного бизнеса. В этой области растут целые династии, развиваются корпорации, занимающие лидирующие позиции на мировых рынках.

Полагаем, что тема, освещенная в данной выпускной квалификационной работе по сей день, является актуальной, по причине ее малоизученности. Несмотря на небольшое количество отдельных исследований по данной проблематике, знания в данной области требуют систематизации и дальнейшей проработки.