

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

Кафедра Теории, истории и педагогики искусства

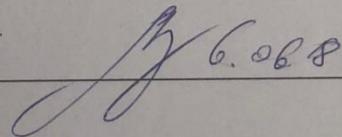
**ХОРЕОГРАФИЯ В ВОЗДУШНО-СПОРТИВНОМ
ЭКВИЛИБРЕ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

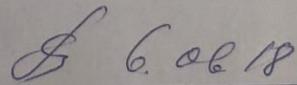
Студентки 5 курса 531 группы Института искусств
Направление подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
Профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

Мазур Марины Анатольевны

Научный руководитель:
Канд. соц. наук, доц.

 Ю.Ю. Андреева

Зав. кафедрой:
доктор пед. наук, проф.

 И. Э. Рахимбаева

Саратов 2018 год

Введение. Актуальность темы исследования. Присутствие риска, неизбежных срывов и падений, приводящих к серьезным травмам и психологическому надрыву внутреннего состояния человека характерно для искусства цирка. Артисты балета мастерски исполняют не только танцевальные балетные движения, но и связывают их с элементами цирковой гимнастической пластики, а артисты цирка в свою очередь познают элементы классического танца. Все это и дает толчок новому универсальному направлению, развивая при этом свою индивидуальность.

Танец нужен людям, и в этом причина его тысячелетнего существования. В танце отражается жизнь людей: их труд, мысли, настроения, чувства, умения и познания.

Хореография нужна людям, как вид искусства, создающий красоту очень своеобразными выразительными средствами: пластическими и музыкальными, динамическими и ритмичными, зримыми и слышимыми, этим она служит человеку в жизни, помогая в труде и праздниках, в горе и радости.

Музыкально-пластические образы танца всегда эмоциональны, заразительны, увлекательны. Это все вместе определяет особую поэтику танца, его связь с природой и народным музыкально-поэтическим складом любого национального искусства.

Интерес к танцевальному творчеству со стороны широкого круга специалистов огромен. Для всех становится очевидным, что знание основ танцевальной культуры воспитывает чувство законной национальной гордости, понимание преемственности прогрессивных традиций в современной хореографии, развивает способность мыслить эстетически широко, способствует утверждению принципа народности в искусстве, в хореографической педагогике.

В создании полноценного художественного образа в искусстве цирка и подготовке номера по воздушной гимнастике, большую роль играют такие виды искусств, как музыка, танец, пантомима, живопись и даже архитектура.

Над созданием полноценного циркового номера трудится коллектив, состоящий как из самих артистов, так и режиссера, художника, балетмейстера, композитора и многих других. Выразительность движений артиста в номере, проявляется, казалось бы, в «мелочах» - хорошей осанке, красивом повороте головы, в умении принять правильное положение тела, ног, рук, в умении слитно и мягко выполнять движения, парить в воздухе, четко прочерчивая при этом контур элемента. Воздушная гимнастика воспитывает любовь к красоте, музыкальность, умение грациозно двигаться, ходить, парить в воздухе.

История зарождения и развития воздушной гимнастики и воздушно-спортивного эквилибра ещё не написана, так как это молодые направления ,как в цирке, так и в спорте, но программы обучения воздушному эквилибру и обязательные элементы для соревнований, для получения последующих разрядов, сейчас разрабатываются и активно развиваются, уже к концу 2018 г. планируется внести воздушную атлетику в реестр Олимпийских игр, тем самым признав ее спортом, а не цирковым направлением. Все это делает тему выпускной квалификационной работы актуальной.

Объект исследования – хореография, как часть воздушно-спортивного эквилибра.

Предмет исследования – развитие артистов цирка и спортсменов воздушной атлетики средствами хореографии.

Цель исследования: изучить место хореографии в воздушно-спортивном эквилибре.

Задачи исследования:

- рассмотреть исторический аспект включения хореографии в цирковое искусство;
- обозначить место хореографического искусства в цирковом представлении;

- исследовать воздушно-спортивный эквилибр и дать его характеристику;

- проанализировать основные методы и приёмы использования хореографии в воздушно-спортивном эквилибре.

Методологическая основа исследования представлена совокупностью приемов и методов изучения хореографии в цирке и спорте, по средствам которых развиваются воздушно-спортивный эквилибр.

Методы исследования.

В исследовании использовались теоретические (изучение специальной научно-педагогической и хореографической литературы по данной проблеме), эмпирические методы исследования (изучение опыта работы педагогов-хореографов: наблюдение, описание), анализ (детальное рассмотрение развития хореографии в цирке, разбор фактов, влияющих на развитие воздушно-спортивного эквилибра).

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа имеет традиционную структуру и состоит из введения, двух глав, заключения и приложений. Во введении представлено обоснование актуальности и проблема исследования, сформирован понятийный аппарат исследования.

В первой главе отражены теоретические основы проблемы: исторический аспект включения хореографии в цирковое искусство; определено место хореографического искусства в цирковом представлении.

Вторая глава посвящена практическим основам включения хореографии в воздушно-спортивный эквилибр, его характеристикам и основным методам и приёмам использования хореографии в воздушно-спортивном эквилибре.

В заключении обобщены результаты проведённой работы и представлены основные выводы.

Список использованных источников состоит из трудов по цирковому искусству, спорту и хореографии.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что обоснованы основные аспекты включения хореографии в цирковое искусство и развитие синтеза танца и цирка в цирковых представлениях.

Практическая значимость исследования заключается в том, что изучен переход от жанров цирковой воздушной гимнастики к новому спортивному направлению - воздушно-спортивному эквилибру, а также значимость хореографии и знание основ классического танца, для артистов цирка и спортсменов воздушно-спортивного эквилибра.

Основное содержание работы. В первой главе работы «Роль и место хореографии в цирковом искусстве» обозначены и изучены: Исторический аспект включения хореографии в цирковое искусство» и «Место хореографического искусства в цирковом представлении».

Первый параграф «Роль и место хореографии в цирковом искусстве», направлен на анализ хореографического искусства в реформировании цирковых программ, который может перевернуть с ног на голову привычное представление об этих искусствах, такой симбиоз поможет превзойти любые, даже самые смелые ожидания зрителей, а именно этого и добивается каждый постановщик спектакля.

Роль хореографического искусства в реформировании цирковых программ может перевернуть с ног на голову привычное представление об этих искусствах, такой симбиоз поможет превзойти любые, даже самые смелые ожидания зрителей, а именно этого и добивается каждый постановщик спектакля, как элементы танца влияют на эстетику цирковых номеров и спектакля в целом. Чтобы определить меру влияния для начала определимся с понятиями хореографии (танцевальное искусство) и циркового искусства. Это необходимо в первую очередь для того чтобы определить, что отличает эти виды искусства и найти точки соприкосновения.

В переводе с греческого «хореография» означает «запись движения». Но смысл этого слова стал значительно шире, и понятие «хореография» в

настоящее время включает в себя все то, что относится к искусству танца. Танцевальное и цирковое искусство имеют сакральное происхождение и опираются на многовековые традиции. Бесспорным будет определение того, что основами для развития этих двух видов искусств были трудовые процессы (народные празднества, обряды, ритуалы, спортивные состязания и т.п.). В целом, развиваясь вместе с народом, его культурой, принимая различные формы и направления, эти два вида искусств оказали огромное влияние на развитие духовно-эстетической культуры общества

Цирк, если он искусство, то искусство реализации человеческих возможностей. В основе цирковых выступлений — преодоление сложнейших физических препятствий, а также комические приёмы, в большинстве случаев заимствованные ещё от скоморохов и комиков народных балаганов. По своей природе цирк всегда эксцентричен. Его главное выразительное средство — трюк, действие, лежащее за пределами обычной логики.

Исторический аспект включения хореографии в цирковое искусство является одним из самых древних, массовых и популярных, ведь эти виды искусства, всегда занимали лидирующие позиции по мастерству, зрелищности, силе, красоте человеческого тела, смелости. Цирковые жанры - это исторически сложившаяся группа цирковых номеров, эстетически близких между собой и имеющих общий функциональный признак; исследование проблем цирка, проблем подготовки кадров для данного вида искусства приобретают сегодня большой смысл не только для науки, но и для практики.

Второй параграф «Место хореографического искусства в цирковом представлении», показывает синтез зрелищных видов искусств - явление многоликое и пестрое. Оно просматривается в самых различных областях современного искусства. Это новое направление – веяние XXI века, корнями уходящее в предшествующие эпохи. Актуальность синтеза выражается в многочисленных попытках гармоничного слияния жанров: классический танец соединяется с цирковым искусством, разветвленным на акробатику,

спортивную и художественную гимнастику, восточные единоборства и т.д.; цирковое искусство сливается с классическим танцем, подразделяющимся на академический балет, неоклассику, танец-модерн, брейк-данс и др. Эти попытки предпринимаются во всем мире и имеют тенденцию к широкому распространению.

Если на сегодняшний день классический балет и цирковое искусство – эти два индивидуальных, сложных и очень интересных течения – не пришли к идее синтеза, то они значительно сузили бы свои рамки. Но благодаря внедрению идеи синтеза жанров открыты широчайшие возможности их взаимовлияния и взаимообогащения.

Рекордные, феноменальные трюки, усложнение самых простых программ смешениями направлений спорта и танца, цирка и театра. По какому пути дальше будут развиваться цирковые направления, хореография и воздушно-спортивный эквилибр, покажет время, но очевидно, как всякое искусство они должны отражать жизнь. Сделать это напрямую на манеже или только на сцене невозможно. Нужно творить тот особый мир, который называется цирком, нужно расширять человеческие возможности и создавать тот особый новый мир спортивного цирка – воздушно-спортивный эквилибр. Но творить так, чтобы мир этот органично входил в сложный мир современника, отвечал его взглядам и вкусам

Вторая глава «Современный практический опыт включения хореографии в воздушно-спортивный эквилибр» содержит «Воздушно-спортивный эквилибр и его характеристика», а так же «Основные методы и приёмы использования хореографии в воздушно-спортивном эквилибре»

В параграфе «Современный практический опыт включения хореографии в воздушно-спортивный эквилибр», изучена эквилибристика, как один из основных цирковых жанров (от латинского слова *aeguilibris* - находящийся в равновесии) и основа для направления Воздушно-спортивного эквилибра, заключающийся в демонстрации способностей артиста удерживать

равновесие в таких условиях, при которых неподготовленному человеку это невозможно.

Воздушно-спортивный эквилибр - это спортивное направление, объединяющее в себе акробатику, эквилибристику, гимнастику, хореографию и актерское мастерство - все это демонстрируется посредством выполнения соревновательных программ на воздушных, вольностоящих и стационарных снарядах. Это сложно-координационный вид спорта, требующий отличной физической подготовки, смелости и упорства. Несмотря на это, соревнования в нем остаются одними из самых артистичных и завораживающих, ведь выступление должно иметь театрализованный сценарий, имеющий начало и логическое завершение, сопровождаться музыкой, а спортсмен должен не только выполнить сложные акробатические элементы, но и раскрыть тему своего выступления при помощи мимики, жестов, пластики и грамотной подачи.

В настоящее время Федерация Воздушной Атлетики России, добивается признания Воздушной Атлетики видом спорта на территории РФ. Признание вида спорта осуществляется Министерством Спорта на основании заявления общественной общероссийской организации уставной целью которой является развитие заявляемого вида спорта на всей территории РФ.

В современном мире цирковые воздушные снаряды долго существовали автономно, появляясь то на цирковых аренах, то в различных шоу развлекательного характера, однако в последнее десятилетие наблюдается повышенный интерес к цирковым направлениям. Такие снаряды как полированная мачта, воздушные кольца, полотна превратились в популярный вид фитнеса. Многие спортивные клубы устанавливали их на своей территории для привлечения новых клиентов. Это был первый шаг к появлению ВСЭ и его институционализации. Теперь это не просто вид фитнеса и циркового искусства, а целое спортивное направление, которое имеет свои федерации и соревнования.

Первой в фитнес-клубы пришла йога, за ней поспешил балет, а сегодня фитнес-мир покоряет цирковое искусство, которое настолько разнообразно и так быстро развивается, что уже перевоплощается из просто циркового шоу, в симбиоз спорта и танца, расширяя границы различными видами и подвидами воздушной гимнастики, создавая совершенно новое спортивное направление – воздушная атлетика.

Сегодня все сильно смешано. Раньше люди находились в своем собственном мирке. А теперь с помощью Интернета получаешь доступ ко многим вещам. Люди больше путешествуют. Видят многообразие искусства. Это вдохновляет. Мы больше не ограничены, не находимся в «коробке» цирковых стен.

Цирковое искусство в России, до сих пор остается традиционным и не делает поворота к новому направлению, к современным постановкам-номерам воздушных гимнастов, номерам, которые завораживают возможностями человеческого тела, грацией, опасными трюками. Российский цирк очень привязан к своему культурному ядру. И это не самые хорошие новости. Особенно потому, что многие тренеры ушли и уровень упал, хотя так как воздушная гимнастика теперь развивается, как спорт все более усложняя трюковую часть, рождая новых артистов и новую современную школу российской эквилибристики.

В параграфе «Основные методы и приёмы использования хореографии в воздушно-спортивном эквилибре», представлен практический опыт, включения классической хореографии в обучение цирковых артистов и подготовки спортсменов воздушно-спортивного эквилибра, ведь в Государственном стандарте по специальности «цирковое искусство» по дисциплине «хореография» четко сказано, что артист цирка, как и артист любого направления воздушного эквилибра, должен знать: «экзерсис классического танца (с учетом специфики циркового искусства); элементы народных, историко-бытовых и современных (эстрадных и балльных) танцев;

правильность постановки головы, рук, корпуса и ног; элементы координации; классический станок; характерный станок; основы танцевального искусства».

Профессиональное мастерство, отличные танцевальные и спортивные данные, при исполнении наиболее ответственных эпизодов в пантомимах, балетных интермедиях, парадах; способность выступать ведущим исполнителем в наиболее сложных ансамблевых номерах и хореографических сценах, артист балета цирка, должен иметь высшее или среднее хореографическое образование, или спортивный разряд по соответствующему виду спорта.

Главная задача педагога-хореографа, обучающего цирковых артистов и спортсменов воздушной атлетики, заключается в том, чтобы наряду с изучением основных форм и движений, предусмотренных программой, развить у учеников интерес к классическому танцу, дать им элементарные представления о его красоте и эстетике. Необходимо развивать, у учеников, сознательное, вдумчивое отношение к занятиям, чтобы они могли более активно работать на уроке и знали, на что особенно важно обращать внимание в том или ином упражнении.

Важной задачей обучения хореографией, является освоение азбуки классического танца, ведь тут развиваются выворотность ног, танцевальный шаг, правильная постановка корпуса, гибкость, устойчивость, легкий высокий прыжок, четкая координация движений, грациозность в каждом взмахе руки, это элементы, необходимые для дальнейшего развития техники, навыков и запоминающейся подачи номера.

Выразительность определяется, с одной стороны, богатством внутренних переживаний, чувств, с другой стороны - владением двигательной палитрой, способной передать эти чувства. Конечно, это определяется, прежде всего, природными задатками, но и воспитывается той средой, в которой спортсменка живёт. В частности, хореограф оказывает большое влияние на формирование личности. В свою очередь, мастерство зависит от природной одаренности, внешних данных, от степени

двигательных способностей, чувства позы, музыкальности и т.п. И то, и другое, тесно связано, но главное, пожалуй, духовное начало, потому что без упорства, целеустремленности, честолюбия не достичь высот в любой деятельности.

Заключение. По окончании экспериментальной деятельности, ожидаем получить следующие результаты:

Одним из самых выдающихся эстетически-творческих явлений в мировом художественном пространстве является цирковое искусство. Цирковое искусство уникально по своей природе, оно сочетает в себе множество жанров, постоянно пересекающихся между собой, что позволяет эффектно преподнести достижения многих смежных видов искусства. Значение современного циркового искусства и развития спортивно-воздушного эквилибра, как официального спорта, для развития эстетически-творческого потенциала человека и необходимость приобщения детей к цирковому искусству и воздушной атлетике с самого раннего возраста, не вызывают сомнений. В современных условиях развития нашего общества возникает необходимость вырастить поколение людей, здоровых физически, нравственно и духовно.

В ходе выполнения дипломной работы нами были изучены историко-теоретические основы формирования циркового и хореографического искусства, а также их синтез в тех или иных проявлениях с характеристикой и особенностями. Рассмотрено становление и развитие циркового искусства и спортивно-воздушного эквилибра, дан анализ современного состояния циркового искусства и развития спортивно-воздушного эквилибра, выявлены направления цирковых жанров и значение хореографии в спортивно-воздушном эквилибре, определена проблематика современного развития воздушно-спортивного эквилибра, проведено социологическое исследование потребительского интереса к развитию воздушно-спортивного эквилибра, как спорта и хореографии, как одной из основных составляющих.

Цирковой номер представляет собой законченное соединение определенных трюков в контрастные комбинации, подчиненные единой логике развития, работающие на создание определенного манежного образа и одухотворенные утверждением определенной сверхзадачи. Из поколения в поколение множились выразительные средства и специфические приемы того или иного жанра, обогащался его художественный язык. Так возникло разнообразие зрелищных форм внутри жанра, которые мы можем перенести в номера по воздушно-спортивному эквилибру. Только в акробатике насчитывается свыше тридцати разновидностей, в гимнастике — до двадцати, около десяти — в эквилибристике. Неисчерпаемая жанровая палитра цирка, спорта и хореографии, питает творческую фантазию артистов и режиссеров, представляет богатейший материал для создания новых зрелищных номеров.

Цирковое искусство сегодня - современно, так как старается идти в ногу со временем наполняясь все большими спецэффектами и хореографией, тем самым дав сильный толчок к развитию воздушно-спортивному эквилибру, в котором на первом месте показать безграничные возможности человека, создавая многогранные номера. Воздушная атлетика эклектична и находится в постоянном развитии, поэтому можно сказать, что современная цирковая хореография, входящая в номера по воздушно-спортивному эквилибру - это авторская хореография, которая строго не подчиняется каноническим правилам. Однако сегодня, как и много лет назад танец - это средство для выражения мыслей и чувств, волнующих человека уже нового времени.

Цирк — искусство синтетическое, включающее в себя хореографию и музыку как равноправные компоненты. Опираясь на классический веками выработанный канон, эстетический идеал, современная цирковая хореография, дающая мощный толчок к хореографии в номерах по спортивно-воздушному эквилибру, в то же время наполняется стремительным, пульсирующим ритмом жизни, так как мериллом

художественности для танца по-прежнему остается способность современно видеть мир и преображать его в пластике, близкой и понятной сегодняшнему человеку.

Поэтому в цирковом жанрах и жанрах спортивно-воздушного эквилибра, хореография стала приобретать все большее значение. Танец, исторически занимая одну из основных ролей в сценическом искусстве, в полной мере пришел и на цирковую арену, соединив в себе различные танцевальные направления и стили. Сегодня, воодушевившись примером известнейшего во всем мире «Цирка Солнца» - Дю Солей, ставящего потрясающие цирковые шоу, наполненные точно выверенной пластикой движений и художественной образностью, многие цирковые коллективы осваивают современную цирковую хореографию, поднимая ее на новую высоту. В этой связи особенно заметна ключевая роль балетмейстера постановщика – координатора, идейного вдохновителя, мудрого наставника и учителя в своем коллективе. Глубокие знания основ хореографии – классической и народной школы, освоение современного танца, умение экспериментировать и сочетать различные стили – это основные профессиональные требования, предъявляемые к балетмейстеру постановщику в современном цирке. Не менее важны здесь и его организаторские способности как руководителя коллектива.

Новое направление цирковой деятельности – создание грандиозных шоу-представлений показывает еще более яркую и выразительную работу хореографа, который приближается вплотную в своих постановках к театральному спектаклю на цирковой арене. И здесь хореография - это образ мыслей и жизни в движении и музыке, который необходимо мастерски передать, образ необыкновенно выразительный, но в то же время наделенный изобразительными правами классической пластики.

Жизнь приносит в танец новые хореографические измерения, новые пластические интонации и хореографы каждого временного отрезка, стремятся быть современными не только в смысле прочтения современной

тематики, но и использования всех возможностей современного хореографического мышления, стремятся видеть и подмечать в самой действительности зарождение и развитие новых пластических «красок» и пластических образных ресурсов.

Рекордные, феноменальные трюки, поражающие зрителя и развивающие безграничные возможности человека, приводят к развитию хореографии, циркового искусства и воздушно-спортивного эквилибра. Очевидно, как всякое искусство, они должны отражать жизнь. Сделать это впрямую на манеже или только на сцене невозможно. Нужно творить тот особый мир, который называется цирком и спортом. Но творить так, чтобы мир этот органично входил в сложный мир современника, отвечал его взглядам и вкусам, влиял на формирование личности человека и развитие его способностей, а приемы работы над свободой и раскрепощенностью тела, способного передать естественными движениями различные настроения, переживания и мысли человека.

Если бы на сегодняшний день хореография и цирковое искусство – эти два индивидуальных, сложных и очень интересных течения не пришли бы к идее синтеза, в воздушно-спортивном эквилибре, то они значительно сузили бы свои рамки, но благодаря внедрению идеи синтеза жанров, открыты широчайшие возможности их взаимовлияния и взаимообогащения.