

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**Элементы современной хореографии в постановке цирковых
номеров**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 581 группы Института искусств
по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство»
профиль «Искусство современного танца»

Бояркиной Дарьи Александровны

Научный руководитель
д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2022 г.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Необычные цирковые номера всегда вызывали восхищение и интерес простых зрителей и искушенных ценителей этого оригинального жанра.

Артисты балета искусно исполняют не только танцевальные движения, но и объединяют их с элементами акробатики и цирковой гимнастической пластики, а цирковые артисты в свою очередь познают элементы хореографии. Это все и дает отправную точку новому и многогранному направлению, развивая при этом свою индивидуальность.

Танец очень нужен человеку, и в этом причина его тысячелетнего существования. В танце раскрывается быт людей: их труд, мышление, чувства, настроение и умения.

Людям необходима хореография, как вид искусства, создающий красоту очень необычными выразительными средствами: пластическими и музыкальными, динамическими и ритмичными, слышимыми и зримыми, этим она и служит человеку в жизни, помогая в труде и праздниках, радостных и грустных моментах.

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

В создании гармоничного художественного образа в цирковом направлении и подготовке номеров различных жанров, большую роль играют такие виды искусств, как танец, музыка, пантомима, живопись и даже архитектура.

Над созданием полноценного циркового номера трудится огромный коллектив, который состоит не только из самих артистов, но и режиссера, художника, балетмейстера, композитора и многих других. Четкость движений артиста в номере, проявляется, казалось бы в «мелочах»- грациозном повороте головы, правильной осанке, в умении слитно и мягко выполнять движения, передвигаться по сценическому пространству, прорисовывая при этом определенный рисунок. Каждый цирковой номер уникален и раскрывает необычные способности человека, воспитывает чувство прекрасного, развивает музыкальный кругозор и добавляет эстетическое удовольствие от просмотра.

Соединение различных жанров в постановке цирковых номеров, гармоничное создание целостности картины с использованием хореографических элементов и является основной задачей хореографа-постановщика. А чтобы двигаться «в ногу со временем» необходимо использовать современные методы хореографии в постановках. Именно это делает тему выпускной квалификационной работы актуальной в наши дни.

Цель исследования состоит в изучении использования элементов современной хореографии в постановке цирковых номеров.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть цирковые номера и основные требования к их постановке;
2. Исследовать современную хореографию, ее основные направления и элементы;
3. Изучить цирковую студию как форму организации работы по использованию элементов современной хореографии в постановке цирковых номеров;
4. Проанализировать постановки цирковых номеров эстрадно-цирковой студии «Лига артистов» г. Саратов.

Теоретическая основа исследования представлена в трудах следующих авторов: В.А.Барина, А.А.Белкина, Ю.Дмитриева, Э.С.Кузнецова, С.М.Макарова, М.И.Немчинского, С.Н.Худенкова, С.Эйзенштейна, и др.

Методы исследования, применяемые при написании выпускной квалификационной работы: анализ, синтез, сравнение, обобщение.

Структура работы состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения и списка использованных источников и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе отражены теоретические основы включения элементов современного танца в постановку цирковых номеров, здесь раскрываются два параграфа (1.1Цирковые номера и основные требования к их постановке и 1.2Современная хореография: основные направления и элементы). Огромную роль в создании цирковых номеров играет современная хореография. В переводе с греческого «хореография» означает «запись движения». Но смысл этого слова стал гораздо 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. Безусловно верным 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

Создание циркового номера — процесс сложный. Основная роль здесь принадлежит артисту. Вначале он намечает, исходя из своих исполнительских возможностей, контур будущего номера. Затем подбирает трюки и составляет ориентировочную композицию, соответствующую

замыслу номера. Но именно балетмейстер-постановщик помогает артисту отобрать наиболее выразительные средства, найти наилучшее постановочное решение.

Таким образом, цирковой номер – это маленький спектакль большого спектакля – всего представления. 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 сверх-задачи (33, с.32). 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. Только в акробатике насчитывается свыше тридцати разновидностей, в гимнастике — до двадцати, около десяти — в эквилибристике (13, с.19). Неисчерпаемая жанровая палитра цирка питает творческую фантазию артистов и режиссеров, представляет богатейший материал для создания новых цирковых номеров.

Цирковое искусство сегодня - современно, хореография циркового номера многогранна, эклектична и находится в постоянном развитии, поэтому можно сказать, что современная цирковая хореография - 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.

Во второй главе отражены практические основы включения элементов современной хореографии в постановку цирковых номеров.(2.1 Цирковая студия, как форма организации работы по использованию элементов современной хореографии в постановке цирковых номеров и 2.2 Анализ постановок цирковых номеров эстрадно-цирковой студии «Лига Артистов» г. Саратов). Определены основные задачи балетмейстера- постановщика. В деятельность балетмейстера-постановщика входит разработка танцевальных движений, организация перемещения артистов в цирковом пространстве,

определение грима и костюмов персонажей, выбор декорации и освещения. Все это он подчиняет основной идее так, чтобы цирковое представление являло собой гармоническое целое. Подготовка циркового номера или танца происходит во время репетиций, а заключительным этапом работы является показ спектакля в присутствии зрителей (14, с.12).

На всех стадиях организационного процесса балетмейстер является неизменным спутником и помощником исполнителя, иначе просто нет творческого коллектива. Вся описанная выше работа, проделываемая балетмейстером, представляет собою единый большой и сложный творческий процесс, предшествующий созданию каждого циркового номера. Его результатом является то завершённое уже, монолитное произведение циркового искусства, которое на протяжении представления воспринимает зритель.

На основе исследовательской информации был проведен анализ постановок «Лига Артистов» г. Саратов с точки зрения хореографических стилей и определения их взаимосвязи с цирковым искусством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 современной хореографии, для развития эстетически-творческого потенциала человека и необходимость приобщения детей к цирковому искусству и хореографии 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, внедрение хореографии в постановки, дан анализ современного состояния циркового искусства, выявлены направления цирковых жанров и значение хореографии в постановочном процессе.

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, обогащая его художественный язык. Так возникло разнообразие зрелищных форм внутри жанра, которые мы можем перенести в номера цирковых постановок. 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 его развитию. Цирковое искусство эклектично и находится в постоянном развитии, поэтому можно сказать, что современная цирковая хореография, входящая в их постановки - 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 цирковых жанров, в то же время наполняется стремительным, пульсирующим ритмом жизни, так как мерилom художественности для танца по-прежнему остается способность современно видеть мир и преобразовать его в пластике, близкой и понятной сегодняшнему человеку.

Поэтому в цирковых жанрах, 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. 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 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, то они значительно сузили бы свои рамки, но благодаря внедрению идеи синтеза жанров, открыты широчайшие возможности их взаимовлияния и взаимообогащения.