

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

ИСКУССТВО ХОРЕОГРАФИИ В СОВРЕМЕННОМ ЦИРКЕ
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 581 группы Института искусств
по направления подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство»

Путинкиной Елизаветы Григорьевны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2022 г.

Введение

Актуальность темы продиктована рядом причин. Одна из них связана с особенностями современной социокультурной ситуации. Настоящее время характеризуется активизацией интереса общества к зрелищным видам искусства, к которым относят и цирк.

Искусство цирка, по своей природе призванное удивлять, восхищать, доставлять удовольствие, сегодня находится в поле зрения государства, бизнеса, публики, отражая бурные процессы в экономике, политике, культуре, социальной жизни России. Внимание государственных и общественных институтов к цирковому искусству свидетельствует о том, что отечественный цирк вновь возвращает себе статус одной из самых популярных и любимых форм народного развлечения и досуга, демонстрируя проявление невероятных физических возможностей человека – артиста и спортсмена, способного творить невозможное в реальном пространстве манежа. Поток зрителей, который хлынул в цирк, подогревается в последнее время не только средствами массовой информации (достаточно привести в пример проект Первого канала «Цирк со звездами», «Минута славы», а также цирковые программы на НТВ, РенТВ, Культура, показ телесериала «Принцесса цирка»), но и проведением Международных фестивалей циркового искусства.

В контексте современной культуры наблюдается смещение акцента с познавательного на развлекательное начало: культура все больше осознается как гедонистическое явление, способное доставлять удовольствие. Вместе с тем, несмотря на поразительную популярность и жизненную востребованность цирка, можно констатировать неизученность циркового искусства как целостного феномена. На необходимость глубокого и всестороннего исследования цирка как объекта нематериального наследия обращают внимание современные исследователи: советский и российский театровед, театральный критик, искусствовед Юрий Арсеньевич Дмитриев, советский теоретик и историк эстрадного и циркового искусств,

заслуженный деятель искусств Евгений Михайлович Кузнецов, историк, независимый консультант циркового искусства, писатель, вице-президент и художественный руководитель цирка «Lone Star» (Даллас, штат Техас) Доминик Жандо и многие другие.

В жизни автора выпускной квалификационной работы, цирковое искусство, занимает особое место, или как она для себя его именуется «новое искусство». «Новое» потому, что, когда-то невозможно было представить себе воссоединить, большую часть жизни, а именно хореографию и цирк. Стремление к «новому» и интерес к закулисной жизни различных искусств позволил, не раздумывая, отправиться автору в неизвестность, которая оказалось слишком значимой в ее жизни, ведь изучать, синтезировать и жить в этих двух искусствах необъяснимо интересно.

Хореография, как и цирк являются зрелищными видами искусства. Синтез зрелищных видов искусств – явление многоликое, и просматривается оно в самых различных областях современного искусства. Под «синтезом» принято считать соединение различных феноменов или составляющих одного и того же явления. Понятие «синтез искусств» предусматривает под собой становление нового качественного явления. Современная хореография как никакое другое искусство способно к слиянию с другими видами искусства. В этом одна из главных ее особенностей.

Публике сегодня нужен не цирк ради цирка, ей нужны интересные зрелища, в том числе и цирковые. Соединение цирка и хореографии дает яркие результаты.

Многие могут возразить: «Не слишком ли большое значение придается хореографии, ведь основополагающая циркового искусства это трюк?» Трудно не согласиться, но мы и не преуменьшаем его значение. Но, с другой стороны, существует немало трюков, которые «не просматриваются». Присутствует насыщенность сложных по исполнению трюков, тем не менее они не доставляют никакого эстетического удовольствия. Именно потому, что в подобных номерах все внимание обращено на трюк, а не на

художественную целостность общего построения, они скорее напоминают физкультурные упражнения, в промежутках между которыми много ненужной суеты, топтания на одном месте с расслабленной мускулатурой.

К сожалению, немногие зрители воспринимают выход цирковых балетов на манеж серьезно. Ведь, как в основном принято, подобные номера или выступления совершаются для некоего разнообразия, разгрузки. Неужели цирковой балет выходит на манеж только для заполнения «паузы»?

Трудно не согласиться с тем, что часто цирковой шоу-балет выполняет функции вспомогательного звена для цирковых артистов и их номеров, а также часто является украшением того или иного номера, действительно, с возможностью заполнения паузы, в ходе которой артисты «могут выдохнуть». Кроме этого, танцевальные комбинации (иногда вместе с цирковыми артистами) до, после или в ходе номера, могут верно логически состыковывать и художественно наполнять номер (во многом это зависит от режиссера).

По собственному опыту участия в одном из цирковых шоу балетов российского цирка «Ритмы планеты» под руководством Антона Борисовича Санкина, и исходя из совокупности двух видов искусств (цирка и хореографии) нам хотелось бы доказать, что в цирке на сегодняшний момент присутствует хореография как составная часть циркового представления, в виде отдельных номеров, а также все большую силу набирают цирковые шоу-представления, где современная хореографии занимает главенствующее место.

Целью выпускной квалификационной работы является изучение искусства хореографии в современном цирке.

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. Рассмотреть историю возникновения и развития циркового искусства
2. Познакомиться с развитием отечественного циркового искусства
3. Проследить взаимосвязь хореографического и циркового искусств

4. Рассмотреть хореографию как составную часть циркового представления

5. Проанализировать цирковые шоу-представления как отдельный жанр современной хореографии.

Методологическую основу исследования составляют труды И.С. Солнцева, Г.А. Островского, Н.А. Хренова, В. Савиной и др.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на двух конференциях:

– в докладе «Хореография в цирковых номерах» // Одиннадцатая научная студенческая конференция Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 20 апреля 2022 года.

– в докладе «Хореография цирковых номеров» // XIX Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» г. Саратов, 20-22 мая 2022 года.

Структура работы: введение, основная часть, состоящая из 2 глав, заключение, список использованных источников (52), 2 приложения.

Основное содержание работы

В первой главе работы «История возникновения и развития циркового искусства» обозначены и изучены:

1. История возникновения и развития циркового искусства
2. Отечественное цирковое искусство
3. Взаимосвязь хореографического и циркового искусств

В первом параграфе установлено, что искусство цирка зародилось в древние времена и было связано с трудовыми процессами, бытом и религиозными культами. Уходя в далекое прошлое, возникновение циркового искусства начало свое зарождение, когда люди отправляясь на охоту прибегали к различному роду ритуалов, носящих в основном магический характер. Дальнейшее развитие циркового искусства тесно

связано с различными народными обрядами, играми, а также с особенностями быта и образом жизни народа, с возникновением новых ремесел и профессий. Первые упоминания о далеких предках цирковых артистов мы встречаем даже в древнеегипетских папирусах. Сохранившиеся фрески и росписи свидетельствуют о том, что ещё в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, Византии, Китае и других странах, было известно о выступлениях акробатов, дрессировщиков, жонглёров и комических персонажей.

Во втором параграфе говорится о том, что отголоски возникновения циркового искусства на Руси дошли до нас из Киева, где княжеские потехи изображены на одной из фресок Софийского собора. Историки обнаружили подробное изображение соревнований лошадей, эквилибристов и кулачных боев. Это говорит о том, что уже в XI веке дело бродячих артистов процветало и имело успех. Первые подобию цирковых представлений на Руси можно было увидеть на ярмарках и народных гуляниях: на потеху публике скоморохи исполняли комические сценки и выводили дрессированных собак и медведей. Сатирические сценки скоморохов положили начало жанру цирковой клоунады.

В третьем параграфе даются определения циркового номера и трюка. Цирковой номер – художественное произведение циркового искусства, комплексность исполняемых в определенной композиционной последовательности трюков, которые отражают идейно-творческую задачу и оказывают эмоциональное воздействие на зрителей.

Трюк – это эффектный маневр или прием, как правило, опасный или невыполнимый для неподготовленного человека. Он представляет собой отдельный законченный фрагмент любого циркового номера, от простейшего до самого сложного по исполнению, но вполне самостоятельный. Большинство трюков имеют собственное название, распространённое в среде специалистов, в которой и применяются.

При помощи разнообразных, динамичных и контрастных номеров и трюков строится и развивается сюжет. Но одной техникой исполнения не исчерпать возможностей цирка. В цирковых номерах разрабатывается, оттачивается и выстраивается чередование каждого трюка и жеста. Проходя объективный отбор выразительных средств, образное осмысление становится основным художественным принципом в формировании циркового номера.

Вторая глава «Хореография в современном цирковом искусстве» содержит:

1. Хореография как составная часть циркового представления
2. Цирковые шоу-представления как отдельный жанр современной хореографии.

В первом параграфе было рассказано о том, что цирковое представление состоит из номеров – законченных выступлений одного человека или группы артистов. Каждое представление начинается с пролога – хореографической композиции, в исполнении циркового балета или хореографической зарисовкой артистов программы, иногда сопровождающейся приветственным словом инспектора манежа или ведущего.

Цирковой артист в своем жанре формирует конкретный облик и в этом ему помогают пластическое решение, костюм, музыка, грамотно выставленный свет, специальная аппаратура и режиссерская организация номера. Пластика и динамичность хореографии, словно искусная огранка бриллианта, помогает артисту не только в полной мере донести манежный образ, но и проявить в номере свою индивидуальность и одаренность, улучшить эстетическое восприятие зрителем.

Цирковому представлению в целом и каждому номеру присущ динамизм. Стремление дать в кратчайший отрезок времени наиболее яркое, образное и законченное художественное решение способствует выполнению главной цели – созданию самобытного и самостоятельного циркового номера. Цирковой номер как афоризм, должен сразу запасть в душу.

Во втором параграфе были отмечены хореографические и цирковые шоу, где ярко демонстрируются балетно и художественно-акробатические решения, в которых хореография является неотъемлемой частью всего шоу-спектакля.

Уровень современных цирковых программ очень многообразен и подчиняется стилевой многожанровости, где хореографическое искусство является одним из основных выразительных художественных средств и технологий. Более того танцевальное искусство, кроме традиционных своих форм в последние десятилетия получило широкий резонанс в различных видах искусства и спорта.

Так, на аренах мира происходит реформация цирковых программ, создатели которых находятся в постоянном поиске новых творческих подходов.

Заключение

Эволюция циркового искусства неотделима от истории эволюции человеческой цивилизации. Происхождение циркового искусства обусловлено обрядовой культурой социума, особенностями быта и образа жизни народа, происхождением новых видов ремесел, а также стремлением человека к играм и магическим мистериям. Отсюда следует, что движущими факторами возникновения искусства цирка явились социальные, религиозные и трудовые аспекты жизни общества. В основе становления отдельных цирковых жанров лежат индивидуальные качества самого человека, его желание к совершенству, к чуду, к мечте, уводящей за пределы обычной жизни и открывающей новые возможности.

Цирк – искусство реализации человеческих возможностей, а в основе цирковых выступлений – преодоление сложнейших физических препятствий, а также комические приёмы, в большинстве случаев заимствованные ещё от скоморохов и комиков народных балаганов.

В современном мире цирк снова становится довольно популярным, возможно, это зависит от того, что другие виды зрелищ утомили публику

своей искусственностью и обыденностью, в то время как под куполом цирка «живет целый эмоциональный котел» для зрителя. Здесь присутствуют смех и даже иногда слезы, страх и радость, переживания и неиссякаемый восторг. В цирковом искусстве царит другая жизнь, значительно отличающаяся от многих видов искусств. По нашему мнению, в синтезе с хореографическим искусством в цирке можно создавать что-то новое яркое и сильное, ведь танец – вид искусства, материалом которого являются движения и позы человеческого тела, поэтически осмысленные, организованные во времени и пространстве, составляющие некую единую художественную систему.

На сегодняшний день в цирках можно наблюдать не только классические, связанные одной идеей дивертисменты разножанровых номеров, но и невероятные шоу-спектакли – театрализованные представления, включающие в себя: музыку, которая создается композиторами, музыкантами и звукорежиссерами исключительно для определенного номера или программы; театр (клоунские репризы, мастерство артистов преподнести своего героя зрителю); хореографическое искусство, которое является неотъемлемой частью современного циркового искусства; декорации – играют большую роль для циркового представления, в зависимости от его художественного замысла и видения режиссера, если они необходимы; световые, огненные, водные шоу, «человек молния» – все это можно увидеть в цирке; гимнастические и акробатические выступления. Одним словом, цирковое искусство вбирает в себя все включающееся в многогранную форму массового искусства.

Таким образом, современное хореографическое и цирковое искусство могут быть сильно взаимосвязаны, поскольку трюковые и акробатические элементы давно присутствуют в современной хореографии, а танцовщики считаются виртуозными исполнителями различных техник, поэтому нет никаких препятствий для развития и существования в российском цирке цирковых шоу-представлений как отдельного жанра современной хореографии.

Хотелось бы увидеть в ближайшем будущем и на манежах отечественного цирка волшебное сочетание циркового искусства и искусства современного танца, но на сегодняшний день, это лишь поиски, у которых есть большое будущее.