

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

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

Современная хореография в цирковом искусстве

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

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

Суловой Елизаветы Михайловны

Научный руководитель
д.п.н., профессор _____

И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор _____

И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2022 г.

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день можно выделить несколько направлений танцевального искусства, прошедших эволюционный путь от первоначальных до самых сложных театральных форм, накопивших свой арсенал выразительных средств и художественных ценностей.

XX век – время больших перемен для театрального искусства и балетного театра. Изменения коснулись эстетики, стиля, формы и структуры спектакля, а также танцевальной лексики. Новые выразительные средства в балете XX века появились благодаря экспериментам балетмейстеров и открытиям в смежных искусствах. С начала и до конца XX века, произошедшие в балете изменения, способствовали развитию современных веяний в хореографическом искусстве, во множествах направлениях хореографии появились новые элементы. Первая половина XX века в хореографической культуре ознаменовалась возникновением, развитием и становлением новых форм, которые способствовали появлению таких понятий, как «экспрессивный танец», «танец модерн», «ритмопластика», «дунканизм», «фокинизм», «перфоманс», «эстрадный танец». Большинство этих форм как балетных, так и танцевальных приобрели самостоятельность и завершенность во второй половине XX в., что способствовало переменам в современном балетном искусстве. Сегодня модернизируется и совершенствуется язык танца, который привел к формированию новых форм классического балета.

Степень разработанности темы. В литературе феномен классического танца нашел теоретическое и практическое понимание и осмысление у таких историков и теоретиков балета как Л.Д. Блок, А.Л. Волынского, В.М. Гаевского, Г.Н. Добровольской, П.М. Карпа, В.М. Красовской, М.Е. Константиновой, О.А. Петрова, Е.Я. Суриц, Ж.-Ж. Новерр [23] и др.

Работы, которые посвящены преподаванию балета с целью понимания, и вывести «рецепт» воспитания примы балерины отдавали все свое время А.Я. Ваганова, В.П. Мей, Н.П. Базарова, В.С. Костровицкая и др.

Теорией по современному танцу в России занимались меньше. Все представления об этом феномене сформированы в работах В.Ю. Никитина

«Модерн джаз танец: Методика преподавания» посвящен модерн-джаз танцу как системе, которая многообразна и имеет очень большое число направлений и школ [21, 22]; Н. Марыся; Е. Ровенко; Дени Ги и Люка Дассвиля «Все танцы» [8] подробно описывает основные движения классических, джазовых, латиноамериканских, народных и свободных танцев и сложные их вариации. Электронные источники «Танцевальные термины» и «Т-хоп, фанк, электрик буги. Конкурсы, фестивали» характеризуют такие формы и виды современной хореографии, как фанк, теп данс и др.

Изучением музыки как одного из выразительных средств хореографии занимали ум В.Н. Карпенко и И.А. Карпенко, А.А. Пекшин [32].

Опубликованы в XX веке исследования русских авторов, которые изучали историю и проводили анализ развития циркового искусства в России. Среди них стоит выделить работу С.М. Макарова «Клоунада мирового цирка. История и репертуар» [13-16], которая считается единственным исследованием, изучающий клоунский репертуар от истоков вплоть до конца XX века. Это исследование М.И. Немчинского «Цирк России наперегонки со временем: модели цирковых спектаклей 1920-1990 годов» и «На манеже цирка – артист» [18-20], которые анализируют цирковой спектакль, как целостное идейно-художественное произведение, и содержит реконструкцию постановок советского цирка. Е. Кузнецов «Цирк. Происхождение. Развитие» [10, 11], в которой прослеживает эволюцию циркового искусства со времени возникновения первых стационарных столичных цирков Европы (конец XVIII века) до наших дней.

Это определяет актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы.

Цель работы – представить анализ роли современной хореографии в цирковом искусстве на примере цирковых шоу-программ Королевского цирка Гии Эрадзе.

Задачи, требуемые для раскрытия цели:

- рассмотреть и охарактеризовать современную хореографию;

- определить степень влияние хореографии на цирковое искусство;
- изучить процесс работа балетмейстера-постановщика с цирковыми исполнителями;
- проанализировать цирковые шоу-программы Королевского цирка Гии Эрадзе.

Работа имеет традиционную структуру и состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемых источников и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. В первой главе отражены теоретические аспекты изучения роли современной хореографии в цирковом искусстве здесь раскрываются два параграфа (1.1. Современная хореография и ее общая характеристика и 1.2. Влияние хореографии на цирковое искусство).

Хореография – это определенная целостная сущность, имеющая свои конкретные формы проявления и закономерности бытования. Среди них имеется то общее, что объединяет хореографию с другими видами искусств: музыкой, поэзией, живописью, драмой, графикой, и то особенное, что делает ее именно хореографией. Такая особенность проявляется в собственных выразительных средствах хореографии, отличных от всех других видов искусства и создающих хореографическую образность.

Современная хореография – это сфера искусства, в которой главенствует индивидуальность, то есть каждый автор обладает собственным «стилем». Следовательно, если оперируем понятием «индивидуальность», то в коммуникационных ситуациях, объектом в которых выступает произведение современного искусства, исключено использование форм поведения, характерных для роевой и нормативно-ролевой дискурсной формаций, так как первая подразумевает «единое сознание» для всех и полностью отрицает индивидуальность, а вторая – не позволяет индивиду стать полностью свободным и иметь свою точку зрения, потому что истина принадлежит «нададресату» и не может быть опровержима.

Современная хореография тесно связана с современным танцем. Хореографическое искусство имеет свои особенности и отличительные черты.

В танце, как и в каждом виде искусства, художественная правда находит свой специфический, присущий только ему, конкретно-чувственный облик, обусловленный своими выразительными средствами.

Суть проблем современного танца в России заключается в том, что для нас это явление представляется новым, несмотря на то, что на западе современный танец эволюционировал целый век.

Дадим определение хореографическому виду как единице в структуре общей художественной системы и в современной хореографии. Также к хореографическому виду можно отнести определенную танцевальную систему или сочетание танцевальных техник в авторских системах художественных школ. Танцевальным техникам свойственно четкая эстетическая концепция, методика построения и исполнения танцевальной формы, положения, позиции рук, ног, корпуса, головы, система тренажа, тренировочные упражнения, движения, бег, прыжки, обороты, сочетание музыки и танца, система преподавания, технологии дыхания, особый рацион питания, отдых и пр. В современной хореографии среди общих танцевальных систем – народно-сценический (характерный) танец, классический танец, балетный танец можно выделить современные танцевальные виды-системы: импровизацию, модерн-джаз танец, перфоманс, хип-хоп танец, контемпорари данс, теп данс. Охарактеризуем каждую из них.

Перфоманс (от англ. – performance) – «вид и совокупность различных постмодернистских авторских исполнений в современной хореографии американо-европейского происхождения».

Модерн-джаз танец (от фр. modern и англ. jazz) – «вид и танцевальная система современной хореографии американо-европейского происхождения».

Импровизация (от лат. improvisus; англ. improvisation) – «вид и танцевальная система современной хореографии американского происхождения». Она сочетает современные танцевальные техники.

Контемпорари данс (от англ. contemporary и фр. contemporain) или контампоре – «вид современной хореографии неоклассического направления

европейского происхождения». Современное контемпорари развивается в студиях, танцевальных лабораториях, академических и авторских театрах Франции, Великобритании, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Дании.

Хип-хоп танец (от англ. hip-hop) – вид и танцевальная система американо-европейского происхождения, с включением в современную хореографию авторских студийных техник массового и популярного синтезированного танца. Данный вид соединяет различные стилевые формы: уличные, молодежные танцы (street dance) – хип-хоп и его современная форма, брейк-данс, нью стайл, электрик-буги, клубные, танцы на дискотеках (club dance), особенностью которых является эмоциональное воспроизведение музыки, пения, высокая виртуозность, а также динамическая выразительность.

К современному хореографическому искусству также можно отнести и другие формы танцев:

- фанк – танцевальная форма афроамериканского происхождения;
- диско – танцевальная форма западноевропейского происхождения;
- хаус – танцевальная форма, похожая на джайв без прыжка;
- электро – пульсирующие движения на дискотеке;
- техно – прямоугольные движения в быстром темпе.

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.

В современной хореографии произведения циркового искусства выступают для зрителя в роли объекта, который способен передавать мир человека создавшего произведение и побуждать личное осознание к осмыслению новых предметов и явлений. Из этого выходит, что зритель – это хореографы, художники, артисты, режиссеры-постановщики, либо соцгруппы с интересами по изучению современного искусства.

Роль хореографии в цирковом искусстве переворачивает привычное представление, что помогает превзойти любые ожидания зрителей, чего пытаются достичь постановщик номера и спектакля в целом.

Цирк – это искусство осуществления возможностей человека. Сегодня в цирк активно проникают новые технологии, такие как большие экраны, огней, лазеров и других технических устройств, мотоциклов и других приемов, что делает презентацию более интересной как для детей, так и для взрослых. Типы цирка, которые когда-то считались экзотическими, становятся все более успешными: водный, ледяной, мотоциклетный цирк и другие.

Во второй главе отражены практические аспекты изучения роли й хореографии в цирковом искусстве (2.1. Работа балетмейстера-постановщика с цирковыми исполнителями и 2.2. Анализ цирковых шоу-программ Королевский цирк Гии Эрадзе). Творческий успех представления в цирке заключается в правильном руководстве и исполнении постановочной работы самого балетмейстер-постановщика. Умелая организация и широта знаний хореографии разрешает достичь коллективу цирка новых высот. Постановка номера соотносится с округленностью манежа. Особенности искусства цирка определяется многим из-за структуры шоу-программы - наличие и взаимной связи трюков и пауз меж ними, какие требуются подчинить общему образу.

В работе балетмейстера одновременно постановщика номера входит процесс создания танцевальных па, организация перемещения артистов в пространстве манежа, создание образов для грима и костюмов, выбор декорации и освещения. Все это должно подчиняться одной идее в цирковом представлении являлось гармонически. Подготовка циркового танцевального номера происходит при репетициях, а окончанием работы считается показ программы зрителю.

Итак, балетмейстер одновременно постановщик обладает и педагогическими навыками для эффективной работы учебно-воспитательного процесса, проявляющегося в умении заинтересовать артиста в улучшении

обучения, научить художественно выполнять сложный по технике номер, психологически сдерживаться на арене.

Искусство балетмейстера выражается главным образом в процессе постановки представления. Процесс этот распадается на несколько основных моментов, первым из которых, является творческий замысел самой программы. Замыслить форму всего циркового представления, учтя творческий коллектив труппы, его силы и запросы, потенциал и то действенное устремление, которое лежит в данный момент на его пути - такова первая задача балетмейстера-постановщика. Лишь ощутив и претворив ее, он может приступить к созданию либо отысканию других составляющих представления – музыкальную основу, свето-техническое решение, декорации, костюмов и пр.

Создателем цирка является заслуженный артист Грузии Георгий Эрадзе. Он родился в Тбилиси в 1978 году.

На сегодняшний день Гия Эрадзе возглавляет уже четыре ведущих российских цирковых коллектива. Он являлся не только автором идеи своих номеров, но и инвестором всех своих шоу. В общей сложности в проектах учувствуют более 300 животных 39 видов, более 300 профессиональных артистов, около 150 человек обслуживающего персонала. Для спектаклей создано более 5000 костюмов, лучшие декораторы и мастерские производят реквизит. Все проекты Г. Эрадзе занимают сегодня лидирующие позиции по посещаемости зрителями.

«Королевский цирк» активно сотрудничает с лучшими Российскими цирками: артисты Гии Эрадзе регулярно гастролируют в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, Большом Московском цирке на проспекте Вернадского и Большом Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке.

Таким образом, Королевский цирк Гии Эрадзе приводит к выводу, что цирк нового времени больше похож на театральную постановку нежели на цирк, к которому привыкли многие российские зрители. В шоу программах основное действо занимают танцы с простыми и минимальным числом

цирковых элементов. Королевский цирк похож на карнавал в Бразилии об этом говорят яркие и тяжеловесные костюмы артистов. Отсутствие в этом цирке юмора, экстрима и красочных номеров с дрессированными животными плохо сказывается на его репутации среди любителей классического цирка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Всесторонние исследования культурно-искусствоведческих явлений, а также самоутверждение жанра «цирковой балет» выявили еще одну примечательную тенденцию его развития — это феерические грандиозные шоу-программы, в которых задействовано большое количество артистов разных направлений: цирка, хореографии, эстрады и шоу бизнеса. Наглядная иллюстрация таких шоу программ — произведения цирка «Королевский цирк», которые считается образцом российского нового жанра «цирковой балет».

Современный социокультурный уровень общества и сам зритель с высоким потенциалом духовности и стремлением к эстетическим идеалам определяет перед создателями сценического искусства, режиссерами, балетмейстерами, артистами новые задачи, которые ведут к поиску новых форм и технологий художественных произведений, спектаклей, шоу-программ:

- создание новых оригинальных, глубоких по своему идейному содержанию самобытных художественных образов и цирковых номеров;
- активный поиск сочетания и симбиоза не сочетаемых, на первый взгляд видов искусств с функциональной целью сущности циркового искусства — удивлять зрителя не просто красивым зрелищем, но и самой идеей.

В контексте синтеза искусств симбиоз предстает как художественная интеграция искусств, при которой виды искусства (цирк и танец) равноправно взаимодействуют, образуя новый жанр «цирковой балет». Цирковое и хореографическое искусство взаимно зависимы, взаимно влияют и взаимно обогащаются, оказывая на конечный результат влияние в воспроизведении целостного художественного полотна. При этом для каждого вида искусств

характерны специфические закономерности, что сохраняет их самобытность и уникальность.

Так, на рубеже XXI века цирковая хореография и цирковой балет получили интенсивное развитие. Внедрение традиционных жанров хореографии и искусства манежа создает уникальные возможности и условия для формирования синтетического актера, универсального мастера, совершенного в равной мере в искусстве трюка и танцевальной пластике, способного демонстрировать их в установленной и гармоничной соотнесенности.

В практике циркового искусства отказ от применения элементов и лексики хореографического искусства во многом ограничивает артиста, замыкает его в рамках одного специфичного творчества, лишает его уникальных возможностей художественного развития и выхода на новый уровень совершенства. И наоборот, обращение к искусству танца обеспечивает цирковое искусство новыми инструментами для «объемного» и яркого раскрытия художественного образа, творческого обоснования своей манежной деятельности.

Анализ шоу-программ Королевского цирка Гии Эрадзе позволяет сделать вывод о том, что цирк нового времени больше похож на театральную постановку нежели на цирк, к которому привыкли многие российские зрители. В шоу программах основное действие занимают танцы с простыми и минимальным числом цирковых элементов. Королевский цирк похож на карнавал в Бразилии об этом говорят яркие и тяжеловесные костюмы артистов. Отсутствие в этом цирке юмора, экстрима и красочных номеров с дрессированными животными плохо сказывается на его репутации среди любителей классического цирка.