

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

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

Особенности хореографической подготовки участников цирковой студии

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 531 группы Института искусств
по направлению подготовки 52.03.02 «Народная художественная
культура»
профиль «Руководство любительским хореографическим коллективом»

Базаровой Ольги Михайловны

Научный руководитель
д.иск., профессор _____ А.И. Демченко

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2022 г.

Введение. Цирковое искусство является одним из древнейших составляющих мировой культуры и спорта. Оно отличается необычностью и эксцентрикой. Благодаря виртуозности и точности исполнения сложнейших трюков цирковыми артистами, цирк привлекает и радует зрителей, и интерес к нему не угасает.

Появление и последующая эволюция циркового искусства имеют тесную связь с развитием и изменениями быта и уклада человека, возникновением традиций, ритуалов и религий. Эволюция циркового искусства происходила синхронно с эволюцией человека и человеческого сообщества в целом. Различные этапы развития общества предопределяли развитие искусства, всевозможные признаки эпохи являлись причиной развития той или иной направленности или, наоборот, способствовали её забвению. С древних времен успешная охота или окончание битвы завершались торжественными пиршествами и гуляньями представлениями, и становились источниками для сюжетов различных зрелищ.

На протяжении веков центром представления у древнейших были гонки на колесницах и кровавые битвы гладиаторов или зверей. В средние века их сменяют величественные церемониалы и мистификации, как религиозные, так и театральные. Эпоха Просвещения приносит интерес к естественным наукам и развитию техники, а начало прошлого века - вновь обращает внимание на красоту физического тела и спорту. Фактор смены ориентиров отражался на развитии и совершенствовании цирковых номеров и программ в ту или иную эпоху.

Публичные официально - допускаемые цирковые сообщества, существовавшие под патронажем богатых людей и имеющие разрешительные властные санкции не могли повлиять на развитие и нарастающую популярность общедоступного искусства бродячих артистов: скоморохов, жонглеров, уличных акробатов.

Несмотря ни на какие социально - экономические, политические, религиозные потрясения и свершения именно этот фактор с

основополагающим смысловым атрибутом стал причиной того, что цирк во все времена и исторические вехи был и остается наиболее понятной и близкой формацией искусства для самых разных категорий и рангов, для людей, думающих и разговаривающих на разных языках и проживающих на различных континентах. Ведь цирк всегда и везде - это демонстрация физической силы и красоты, единства духа и тела, возможность прикоснуться к тому, что кажется нереальным.

Региональные специфичные свойства территорий накладывали свой уникальный отпечаток на развитие тех или иных форм циркового искусства.

Несмотря на некую общую направленность, разность бытового, культурного, геополитического устройства способствовали возникновению характерных отличий и появлению специфичных атрибутов, присущих той или иной географической точке. В различные временные этапы на разных континентах появлялись и начинали развиваться, сменяя друг друга, то одни, то другие направления и жанры циркового искусства. Так, например, самобытные театрализованные спектакли стали «визитной карточкой» Китая, номер со змеями пришёл из Индии, а африканский континент - место зарождения прыжковой акробатики, берущей истоки от религиозно – общинных культов и расовых традиций.

Что сегодня подразумевается под «цирковым жанром»? Это комплексный арсенал номеров, консолидированные некими характерными сюжетными действиями. Специфичность реквизитного арсенала, оригинальность стилистической сценографии, манеры выполняемых трюков – всё это помогает отражать индивидуальный замысел каждого жанра в номерах цирковых артистов. В переводе с французского «жанр» - это «вид», «род». И это слово как нельзя лучше отражает смысл: ведь отчасти именно разнообразие жанров в цирке привлекает людей различных категорий и сословий. Ни какой иной вид искусства не обладает подобным многообразием.

Мастерство необычайного уровня, наивысшая степень владения своим телом, синтез четкой и холодной головы и невероятной горячей любви к своему делу – обязательное условие исполнения трюка любого жанра. Аксиома данного вида искусства выражается такой фразой: «Цирк - искусство величайшей точности» и это действительно так.

Программа современных цирков отличает такое явление, как частичная комбинация жанров, взявшая начало в прошлом столетии- сочетание клоунады с дрессурой, эквилибристики вместе с жонглированием, а акробатики - с пантомимой.

Актеры цирка всегда проходили непреодолимые препятствия, демонстрируя невиданную физическую силу, сноровку и изобретательность, создавали яркие художественные образы, и все это для того, чтобы заинтересовать своего зрителя.

Для любого циркового артиста важнейшей частью его выступлений всегда являлись различные трюки. Так называются те действия, которые должны привлечь внимание публики и максимально раскрыть образ актера. Например, для клоуна – это шутки, для акробата - демонстрация физической силы и ловкости. Комбинация из различных трюков, связанных между собой - это и есть цирковой номер. А сочетание чередующихся номеров – цирковое представление. Для создания завершенного циркового образа важны музыка, танец, пантомима и другие виды искусств.

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, с целью демонстрации примера безграничных возможностей человека при создании многогранных номеров. Однако сегодня, как и много лет назад танец - это средство для выражения мыслей и чувств, волнующих человека уже нового времени.

Степень научной изученности темы. Проблема сущности и особенностей хореографической подготовки участников цирковой студии в

исследованиях таких авторов, как В.В.Анцыперов, А.А.Берёзина, Н.Л.Горячева, З. Б. Гуревич, В.П. Жилач,, А.А. Мартынов, и др.

Характеристика акробатических элементов в хореографии и техника их исполнения История и особенности современного классического танца достаточно подробно освещены в исследованиях Д.Абдушукурова, Н.П. Базаровой, Т.А.Барышниковой, Н.А. Жолина и др.

В целом, на основании анализа литературных источников, нами было определено, что проблема разработки эффективной методики освоения элементов хореографии, как важной части подготовки участников цирковой студии нуждается в дальнейшей систематизации и обобщении.

Цель исследования: рассмотреть особенности хореографической подготовки и участников цирковой студии при подготовке цирковых номеров.

Исходя из цели, в работе были поставлены следующие **задачи:**

1. Рассмотреть возникновение основных хореографических движений
2. Изучить особенности хореографической подготовки участников цирковой студии
3. Охарактеризовать акробатические элементы и технику их исполнения
4. Сделать анализ постановки цирковых номеров

При проведении исследования были использованы следующие **методы:**

1. Анализ специальной научно - педагогической искусствоведческой литературы по данной проблеме;
2. Классификация, обобщение и сравнительное исследование хореографических этюдов циркового искусства;
3. Изучение навыка работы цирковой студии в постановке цирковых номеров с внедрения хореографии, а также моделирование собственных цирковых номеров.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что хореографическая подготовка является важной составляющей деятельности участников цирковых коллективов, т.к. формирует навыки овладения сложными движениями и развивает способности самостраховки и

самосохранения, позволяет добиться высоких результатов в исполнительской деятельности через сочетание элементов гимнастики, акробатики и танца.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученного материала при разработке рекомендаций по использованию хореографической подготовки участников цирковой студии, также в практической деятельности постановщиков цирковых номеров.

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя введение, две главы, заключение и список использованных источников, включающий в себя 43 наименования.

Основное содержание работы. В первой главе отражены теоретические аспекты изучения роли хореографической подготовки участников цирковой студии, здесь раскрываются два параграфа (1.1. Хореографическая подготовка и ее характеристика и 1.2. Особенности хореографической подготовки участников цирковой студии).

Искусство танца - хореография - помогает совершенствовать потенциал физической формы, укреплению здоровья, способствуя становлению красивой осанки и походки. Это комбинаторная совокупность классического танца, компонентов гимнастики и акробатики.

Основные танцевальные направления хореографии современности динамично используют трюковые акробатические действия. Компоненты акробатики умножают эффект и придают обычному номеру элемент шоу, делают его ярче, сильнее, впечатляя создаваемой импрессией. Чтобы добиться высоких показателей в танцах с использованием акробатики, должно кропотливо вести работу над физическим совершенствованием танцоров. Это становится потенциально возможно при надлежащей хореографической подготовке, включающей в себя уроки по всем видам современного танца.

Все эти тенденции по-своему интересны, но в комплексе они дают наибольший эффект, дополняя и обогащая друг друга. Сейчас в нашей стране увеличивается рост интереса к современным направлениям хореографии.

Существуют различные школы, труппы, театры современного танца, отличающиеся собственным своеобразным стилем хореографии.

Во второй главе отражены практические аспекты изучения хореографической подготовки участников цирковой студии (2.1. Характеристика акробатических элементов в хореографии техника их исполнения и 2.2. Анализ постановки цирковых номеров).

Все акробатические упражнения подразделяются на три большие группы: прыжки, балансирования, бросковые упражнения. Акробатические прыжки состоят из различных переворотов и сальто с вращениями вперед, в сторону и назад. Прыжки являются основным средством всех видов акробатики.

Эту группу составляют прыжковые упражнения с частичным или полным вращением тела, т. е. опорные и безопорные перевороты.

Акробатические упражнения выполняют на специальных акробатических дорожках или гимнастических матах. Ими можно заниматься не только в специализированных залах, но и на открытых площадках. Большое разнообразие акробатических упражнений, высокая эмоциональность, минимальная потребность в специальном оборудовании делают их доступными для занятий с различным контингентом занимающихся и предоставляют педагогу широкие возможности для разностороннего воздействия на занимающихся. Акробатические элементы, как статические, так и динамические являются равной степени выигрышным вариантом как для одиночного циркового номера, так и для массового исполнения.

В практической части выпускной квалификационной работы была рассмотрена роль хореографической подготовки в процессе постановки цирковых номеров «Народного коллектива цирковой студии «Романтик», которая располагается по адресу: город Балаково, Набережная Леонова, 1 А. Хореограф, который занимается с участниками циркового коллектива в первую очередь, работает на повышение творческих результатов. Главная цель подготовки заключается в обучении элементам классического, историко-

бытового, народного и современного танца. Занятие по хореографии в студии состоит из двух частей - теоретической и практической, а именно: знакомства с правилами выполнения движения, его физиологическими особенностями и изучения движений отдельно и в комбинациях.

С целью повышения роли хореографии в процессе постановки цирковых номеров в цирковой студии «Романтик», необходимо расширить перечень используемых элементов современного танца и внедрить поэтапную модульно-блочную систему развития навыков хореографии.

Первая рекомендация предполагает отведение тренировочного времени на изучение таких дополнительных элементов хореографии, как «пружинка», «диагональ», «поворот», «круговые движения руками», «шаги на месте» и «круговые движения корпусом». Все вышеприведенные элементы можно использовать в различных комбинациях при постановке цирковых номеров, что значительно повысит зрелищность постановки.

Вторая рекомендация подразумевает развитие импровизационных способностей юных исполнителей, что необходимо для полноценного эмоционального раскрытия элементов хореографии. Кроме того, по моему мнению, целесообразно внедрить поэтапную модульно-блочную систему развития навыков хореографии, которая позволяет применять различные приемы обучения участников студии, дает хороший психологический настрой, побуждая их не только к получению знаний, но и к самостоятельному выполнению элементов хореографии. Педагог получает возможность строить процесс обучения участников цирковой студии элементам хореографии с соразмерно их возраста, эмоционального типа характера и уровнем технического мастерства при овладении трюковыми элементами.

В рамках данной модели могут использоваться следующие педагогические методы: наглядный, словесный, практический. При этом выделяются 3 наиболее эффективных приема обучения – игра, усложнение элементов и ускорение. При данной системе обучения участники студии не только осваивают основные элементы хореографии, но и учатся сочетать её с

акробатическими компонентами, а также получают возможность самостоятельно сочетать хореографические движения с использованием трюков в ходе выступлений.

Заключение.

1. Хореографическая подготовка является важной составляющей деятельности участников цирковых коллективов, т.к. формирует навыки овладения сложными движениями и развивает способности самостраховки и самосохранения, позволяет достичь результативных показателей в исполнительской деятельности в следствии комбинаторной совокупности компонентов гимнастики, акробатики и танца. Истоки возникновения циркового искусства уходят в далёкое прошлое. В древности, собираясь на охоту люди, осуществляли определённый набор ритуальных действий, носивших магическую природу, которые со временем преобразовались в народные обряды и празднества. В действиях и движениях древних охотников легко можно найти зачатки разнообразных цирковых жанров, например, акробатики. Хорошая осанка, красивый поворот головы, умение принять правильное положение тела, ног, рук, а также парить в воздухе, четко прочерчивая при этом контур элемента, умелое воплощение слитно и мягко выполняемых движений, - все это составляющие выразительности, образности придающие яркий акцент экспрессивности движений артиста в номере.

2. Рассмотрев характерные принципы хореографической программы участников цирковой студии, важно отметить комбинационную совокупность хореографических упражнений с акробатическими, а также насыщение сюжета эмоциональным смысловым значением. Акробатика позволяет поддерживать на должном уровне ступени развития множества разнообразных двигательных качественных характеристик и специфичных особенностей способности человеческого тела, необходимых в хореографии: выполнение прыжков, вращений, равновесий. Многообразие различных танцевальных жанров и их изучение способствует сохранению интереса на должном уровне

к предлагаемым программным материалам и трудоемким, изнурительным этапам тренировок.

3. Хореографическое мастерство подготовки участников цирковой студии позволяет исполнителям сформировать правильную осанку и так называемое «чувство позы», выработать устойчивость, координацию движений, красивую линию ног, придать легкости и изящества выполняемым танцевальным элементам. В ходе занятий происходит развитие различных физических качественных показателей: гибкости, силы, выносливости, двигательной памяти, чувства позы, выходят на новый уровень такие ресурсы, как координация и согласованность движений, выворотность ног, прыгучесть, подвижность суставов, эластичность и сила мышц, совершенствуются культура движений, приобретается чувство равновесия. Исследуя акробатические компоненты в хореографии и их исполнительскую технику, можно отметить, что в хореографии применяются фактически все акробатические компоненты, начиная от простейших переворотов и заканчивая сложнейшими выбросами. Акробатические компоненты модифицируются в такой степени, что спортивное упражнение выглядит как танцевальный трюк. Virtuозное комбинирование акробатических компонентов с другими элементами и с танцевальными движениями придадут уникальность, колоритность любому танцевальному номеру. При этом необходимо учитывать важность такого факта - соответствие трюковых элементов возрастным характеристикам танцоров и уровню их физической подготовки. Только при выполнении поэтапно всех подводящих упражнений можно правильно научиться выполнять тот или иной элемент правильно без ошибок, которые могут в дальнейшем накапливаться и повлиять на выполнение этого же усложненного элемента. Акробатические упражнения развивают силу, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в пространстве и являются отличным средством тренировки вестибулярного аппарата. Навыки, приобретенные на занятиях акробатическими упражнениями, отличаются четко выраженной практической направленностью и могут быть

использованы в самых неожиданных спортивных и жизненных ситуациях. Акробатические элементы преобразуются так, что они выглядят не как спортивное упражнение, а как танцевальный трюк. Успешно сочетая акробатические компоненты с другими компонентами и с танцевальными движениями украсят и разнообразят любой танец.

4.Цирковой номер может включать в себя использование навыков в одном из цирковых жанров или использование арсенал изученных элементов в различных жанрах в разном сочетании, а также участие в номере детей разных возрастных групп. Главная задача руководителя цирковой студии – подготовить условия для творческого самовыражения учащихся. Навыки, полученные в ходе обучения, реализуются обучающимися в концертной творческой работе в виде цирковых номеров, конкурсных выступлений, спектаклей, которые исполняются для зрителей в течении учебного года. Проанализировав постановку циркового номера «Морская прогулка», исполняемого участниками Народного коллектива цирковой студии «Романтик», можно отметить, что для этого номера выбран оригинальный жанр прыгалки со множеством различных акробатических элементов, которые помогают раскрыть как основное содержание номера, так и творческий потенциал каждого участника, согласно их возраста, эмоциональному типу характера и уровнем технического мастерства при овладении трюковыми элементами.