

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

Кафедра теории, истории  
и педагогики искусства

## **РОЛЬ И МЕСТО ХОРЕОГРАФИИ В СОВРЕМЕННОМ ЦИРКОВОМ ИСКУССТВЕ**

**АВТОРЕФЕРАТ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки 4 курса 403 группы  
направления 52.03.01 «Хореографическое искусство»  
профиль «Искусство современного танца»

**БЕРАНДТ АНАСТАСИИ ВЛАДИМИРОВНЫ**

Научный руководитель  
профессор, док. пед. наук \_\_\_\_\_ И. Э. Рахимбаева  
(подпись, дата)

Зав. кафедрой  
профессор, док. пед. наук \_\_\_\_\_ И. Э. Рахимбаева  
(подпись, дата)

Саратов 2024

**Введение.** В настоящее время цирк занимает одно из ведущих мест, предпочтение которому отдает современный человек, особенно дети и молодежь. Цирк сегодняшнего дня является искусством реализации человеческих возможностей, преодолением сложнейших физических препятствий, часто в сочетании с комическими элементами, которые, несмотря на свою комичность, значительно усложняют номер, требуя большего мастерства для его исполнения. Искусство цирка не перестает нас волновать, восхищать и удивлять, одновременно сохраняя обаяние молодости и мудрость веков, красоту и отвагу, смелость и задор, мысль и полет фантазии. Цирковой спектакль – это неповторимая атмосфера, где царит праздник, веселье, смех, это двери в сказочный мир трюка и танца, которые подвластны не только человеку, но и животным. Искусство цирка многогранно, поэтому современные цирковые программы отличаются большой разнообразностью и многожанровостью, и танец в современном цирковом спектакле стал занимать далеко не последнее место. Цирковая хореография берет за основу, как школу мастерства, несколько направлений – это классический и народный танец, и основываясь на них, создает свои новые хореографические методики.

Цирк сегодняшнего дня является искусством реализации человеческих возможностей, преодолением сложнейших физических препятствий, часто в сочетании с комическими элементами, которые, несмотря на свою комичность, значительно усложняют номер, требуя большего мастерства для его исполнения. По своей природе цирк всегда эксцентричен. Поэтому цирковые шоу-программы становятся актуальными и востребованными. Зрелище, шоу – необходимое условие существования человека. Оно как составная часть любого праздника является одной из наиболее ранних форм общечеловеческой культуры.

Искусство танца развивалось веками. На его развитие большое влияние оказывала культура народов, историческая эпоха. В переводе с греческого «хореография» означает «запись движения», но в настоящее время смысл этого слова стал гораздо шире, и понятие «хореография» в настоящее время

включает в себя все, что относится к искусству танца. Танец всегда соответствовал эстетическим и духовно-нравственным требованиям и ценностям общества, соединял в себе исторические формы и новые направления своего времени, его идеалы и душевные поиски.

Как танцевальное, так и цирковое искусство имеют сакральное происхождение и опираются на многовековые традиции. Основами для развития этих двух видов искусств были народные празднества, обряды, ритуалы, спортивные состязания. Развиваясь вместе с народом, его культурой, принимая различные формы и направления, эти два вида искусств оказали огромное влияние друг на друга, в результате чего танец прочно вошел в цирковой номер и цирковое представление. Цирковая хореография решает эстетические и культурные задачи своего времени новыми выразительными средствами.

**Цель работы** – представить анализ использования современной хореографии в различных цирковых шоу программах Королевского цирка Гии Эрадзе и цирковой шоу-программе «Шоу ледяных фонтанов».

**Задачи выпускной квалификационной работы:**

- рассмотреть цирковое искусство и дать его общую характеристику;
- изучить использование хореографии в современном цирковом искусстве;
- провести анализ использования современной хореографии в шоу-программах цирка Гии Эрадзе;
- проанализировать современную хореографию в цирковой шоу-программе «Шоу ледяных фонтанов».

**Теоретической основой выпускной квалификационной работы** явились труды авторитетных специалистов в области циркового искусства, народной, классической и современной хореографии, деятелей культуры и искусства, статьи и материалы методических пособий.

Работа Доминика Жандо «История мирового цирка» посвящена истории мирового цирка, начиная с древнейших истоков и заканчивая состоянием

циркового искусства в Европе и Америке 70-х годов. Даются представления о цирковых представлениях в Азии и Австралии, характеризуются наиболее популярные цирковые жанры. Автор рассказывает о создателе стационарного цирка Ф. Астлее и его последователях - европейских и американских цирковых артистах, антрепренерах XIX и XX веков.

В работах Е.М. Кузнецова «Цирк: Происхождение, развитие, перспективы», Ю.А. Дмитриева «Цирк в России». От истоков до 2000 года» прослеживается эволюция циркового искусства со времени возникновения первых стационарных столичных цирков Европы (конец XVIII века) до наших дней, рассматриваются глубинные связи народных смеховых традиций, скоморохов, шутов, празднично-площадных гуляний, балаганных и ярмарочных зрелищ с цирковым творчеством, прослеживаются тенденции роста современного цирка и определяются перспективы его дальнейшего развития, рассказывается о возникновении и становлении цирковых жанров, пантомимах, о выдающихся мастерах и рядовых артистах цирка, исследуются процессы формирования и развития государственных цирков России, процессы формирования нового художественного стиля обновленного цирка.

В работе В. А. Барина «Художественно-образная структура циркового искусства», проводится сравнительный анализ актерского мастерства в театре и в цирке, исследования показывают, что в театре артист показывает не лично себя, а любую другую персону, в цирке артист представляет самого себя, свои подлинные способности и умения.

Работы С.М. Макарова «Размышления о современном цирке», М.И. Немчинского «Цирк России наперегонки со временем: модели цирковых спектаклей 1920-1990 годов» и «На манеже цирка – артист» анализируют цирковой спектакль, как целостное идейно-художественное произведение, и содержат реконструкцию постановок советского цирка.

В статьях И.С. Солнцева «Современная постановочная режиссура в контексте синтеза различных форм зрелищно-массовых искусств» и Х.Б. Жанмырзаевой «Влияние элементов хореографического искусства на развитие

эстетики циркового искусства: контекст симбиоза» исследуется современная постановочная цирковая режиссура, ее специфика, которая находится в интеграции новейших приемов организации представлений на манеже с классическими видами циркового искусства и анализируется процесс влияния элементов хореографического искусства на развитие цирковых номеров и целостных представлений путем симбиоза хореографии и цирка.

### **Структура выпускной квалификационной работы.**

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. Во введении представлено обоснование актуальности и проблема исследования, сформирован понятийный аппарат исследования.

В первой главе рассмотрены теоретическая основа циркового искусства и современного хореографического искусства. Первый параграф посвящен цирковому искусству и его общим характеристикам. Во втором параграфе рассмотрено использование хореографии в современном цирковом искусстве.

Вторая глава так же состоит из двух параграфов. В первом параграфе проведен анализ использования современной хореографии в шоу-программах цирка Гии Эрадзе. Во втором параграфе проведен анализ использования современной хореографии в цирковой программе «Шоу ледяных фонтанов».

### **Основное содержание работы.**

Цирк, происходит от латинского «circus» — круг, именно в цирк зрители располагаются по кругу. Также цирком называется и само здание, где происходят цирковые представления.

Цирковое искусство является одним из древних, массовых и популярных видов искусства и зрелищ, традиции которого уходят корнями в глубокую старину, как в России, так и на Западе. Цирк – это вид зрелищного искусства, это традиционное классическое искусство, которое демонстрирует мастерство, красоту человеческого тела, силу, ловкость, смелость включающий шутки клоунов, пантомимы, где первоосновой циркового искусства являются трюки и номера, построенные на эксцентрике.

История развития циркового искусства уходит в далекое прошлое. Появление цирка и развитие циркового искусства было неразрывно связано с культурой и образом жизни народа, особенностями его быта, традициями и обычаями, народными обрядами, играми, появлением новых профессий и ремесел. Зачатки циркового искусства существовали и в Древнем Китае, и в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, Византии, у народов Азии и Африки. Уже в глубокой древности находились люди, которые показывали чудеса ловкости и гибкости, показывали дрессированных животных и таким своим ремеслом развлекали себе подобных.

В России цирковое искусство так же складывалось из представлений на ярмарочных площадях средневековых городов, театрализованных спортивных соревнований и школ верховой езды. Истоки русского циркового искусства широко отражены в выступлениях народных актеров-скоморохов, которые владели профессиями актера, певца, музыканта, танцора, акробата, жонглера, фокусника, дрессировщика.

На протяжении веков цирковое искусство постепенно усложнялось, открывая новые цирковые жанры, проходя путь от бродячих артистов – гистрионов до современных оснащенных по последнему слову техники стационарных цирков. Как только зрелищная сторона начинает превалировать, то спорт тоже перерастает в цирк - например, фигурное катание переходит в цирк на льду, синхронное плавание - в цирк на воде. И для зрелищности и украшения номеров требуется танец или хореографическая обработка трюков, с помощью которой отдельные трюки складываются в номер, а отдельные номера в цирковое шоу.

Тесная связь циркового и хореографического искусств впервые появилась в начале XIX века, когда в европейских цирках, между цирковым номерами, стали вставлять различные танцевальные номера и дивертисменты. И в это же время в отдельные номера различных цирковых жанров постепенно стали вставлять балетные композиции. Раньше всего, в своих цирковых номерах, балетные и танцевальные композиции в сочетании с цирковыми

трюками, стали использовать дрессировщики лошадей. Позже появляются новые цирковые номера – «Танцовщик на канате» и «Танцовщик на проволоке». Хореография становится неотъемлемой частью циркового представления. Время шло, развивалось цирковое искусство, развивался и танец, появлялись новые цирковые номера и новые танцевальные направления. К новаторским достижениям советского цирка можно отнести такие постановки как «Цирк на льду» и «Цирк на воде», где к искусству трюка и танца добавлялось искусство фигурного катания и искусство плавания.

Главным героем цирка является артист, который преодолевает непреодолимые препятствия, показывая физический труд, отвагу, изобретательность человека, создает обобщенный художественный образ.

Цирковой номер – наиболее важная составная часть циркового представления, его художественное ядро. В цирке номером называется отдельное, законченное художественное произведение циркового искусства, которое представляет собой сочетание и комбинацию специально подобранных трюков в сочетании с другими актерскими действиями. Трюк – это цирковое действие, одно из главных выразительных средств циркового искусства. Трюк в переводе с французского – это ловкая проделка, ловкий прием, ухищрение. Через трюки в номере раскрывается сценический образ исполнителя, выявляются его профессиональные возможности и достижения. Сочетание нескольких разнохарактерных, разножанровых номеров составляют представление. Цирковой жанр – это исторически сложившаяся совокупность номеров, эстетически близких между собой и имеющих общий функциональный признак – акробатика, эквилибристика, жонглирование, клоунада, дрессировка животных.

Современные цирковые искусства так же разнообразны. Они включают в себя клоунаду, акробатику, жонглирование, музыкальную эксцентрику, иллюзионизм, пантомиму, интермедию, эквилибристику во всех ее видах - удержание равновесия при неустойчивом положении тела, на проволоке,

шаре, на катушках, на лестницах, на трапеции, на одноколесных велосипедах, дрессировку животных и конечно же хореографию.

Танец становится неотъемлемой составной частью в цирковых номерах и представлениях. Хореография присутствует в цирке как элемент оформления номера и становится важным компонентом во всех цирковых жанрах. Выступления на арене требуют грациозно-пластичного исполнения во всех цирковых зрелищных номерах. Хореографическое искусство служит не только объединяющим элементом всех номеров, а также выступает в качестве индикатора, определяющего общее стилевое решение цирковой программы. Развитие современной цирковой хореографии движется по нескольким направлениям. Современная цирковая хореография объединяет в себе не только техники классического и народного танца, но и элементы современной пластики, новые направления современной хореографии, современные танцевальные техники, элементы спортивного танца, элементы бытового танца, пантомиму, воздушную акробатику на полотнах и кольцах. А современный цирковой номер представляет собой маленький спектакль, как часть большого циркового шоу.

Синтез циркового номера с танцевальным исполнением необходим для циркового артиста, он помогает артисту в полной мере проявить свою индивидуальность. Благодаря пластике и динамичности хореографии происходит не только эстетическое обогащение номера, когда артисты исполняют отдельные хореографические номера и создают высококлассное оформление каждого выступления, но и техническое усложнение трюков. Абсолютно разные виды искусства такие как трюк и танец, в результате синтеза, стали равноправно существовать и взаимодействовать в цирке, образуясь в новый жанр «цирковой балет». Хореография несет в себе синтезирующее, полицентрическое начало.

Современные цирковые постановки являются не только аттракционами, существующими на границе человеческих возможностей, но и художественным, эстетически красивым, волшебным-сказочным,

завораживающим спектаклем, где воедино сплетены хореография, трюки, акробатическое мастерство, живая музыка и фантастически красивые, часто уникальные костюмы. Каждый цирковой номер имеет свою драматургию, которая складывается из экспозиции, завязки, развития действия, кульминацию и финал.

Успешное выступление циркового представления, напрямую зависит от постановочной деятельности балетмейстера-постановщика. Главное назначение хореографа в цирке – это помочь артисту, укрепить его мастерство и в самом выигрышном свете представить его зрителю.

Балетмейстер-постановщик должен учитывать специфику циркового искусства, которая во многом определяет особую структуру представления, а именно взаимосвязь трюковых комбинаций и пауз между ними, которые он должен подчинить единому стилистическому и образному решению. Балетмейстеру-постановщику необходимо обладать не только хорошими организаторскими способностями, но и обладать незаурядными педагогическими способностями. Искусство балетмейстера в наибольшей мере проявляется в процессе постановки представления, в творческом замысле самой программы.

**Заключение.** Рассмотрев цирковое искусство и его основные характеристики, можно отметить, что цирковое искусство является одним из древних, массовых и популярных видов искусства и зрелищ, традиции которого уходят корнями в глубокую старину, как в России, так и на Западе. Цирк - это традиционное классическое искусство, которое демонстрирует мастерство, красоту человеческого тела, силу, ловкость, смелость. На протяжении веков цирковое искусство постепенно усложнялось, открывая новые цирковые жанры, проходя путь от бродячих артистов – гистрионов до современных оснащенных по последнему слову техники стационарных цирков. Основой любого циркового представления является исторически сложившаяся совокупность номеров, эстетически близких между собой и имеющих общий функциональный признак – акробатика, эквилибристика,

жонглирование, клоунада, дрессировка животных, которые характеризуются определенными выразительными средствами и только им присущими действенными признаками, проявляемыми в специфических для цирка условиях.

Анализ исследований проблемы использования хореографии в цирковом искусстве позволил отметить, что, постепенно, танец становится неотъемлемой составной частью всех цирковых номеров и всего представления. Сегодня современная цирковая хореография использует не только техники классического и народного танца, но и современные танцевальные техники, элементы спортивного танца, элементы бытового танца, элементы современной пластики, новые направления современной хореографии, пантомиму, воздушную акробатику на полотнах и кольцах. Синтез циркового номера с танцевальным исполнением необходим для циркового артиста, он помогает артисту в полной мере проявить свою индивидуальность. Благодаря пластике и динамичности хореографии происходит не только эстетическое обогащение номера, когда артисты исполняют отдельные хореографические номера и создают высококлассное оформление каждого выступления, но и техническое усложнение трюков. Абсолютно разные виды искусства такие как трюк и танец, в результате синтеза, стали равноправно существовать и взаимодействовать в цирке, образуясь в новый жанр «цирковой балет». Хореография несет в себе синтезирующее, полицентрическое начало.

Проведя анализ использования современной хореографии в цирковых шоу-программах Гии Эрадзе можно отметить, что созданы пять цирковых шоу-программ «Пять континентов», «Баронеты», «Бурлеск», «Песчаная сказка», «Королевский цирк», которые в новогодние праздники превращаются в отдельные новогодние представления для детей и взрослых. Шоу-программы представляют собой сложную театрализованную постановку, где наряду с уникальными костюмами, придающие красоту и небывалую зрелищность представлению, исполняются наисложнейшие цирковые номера

с рискованными, головокружительными трюками, которые сопровождаются оригинальными танцевальными постановками. Эти представления являются синтезом эстрады, цирка и мюзикла, где царит музыка, танец, сложная акробатика, дрессура, профессиональное световое оформление и спецэффекты. Танец, исторически занимая одну из основных ролей в сценическом искусстве, в полной мере пришел и на цирковую арену, соединив в себе выверенную пластику движения и художественную образность, обогащая цирковые программы и современную цирковую хореографию.

Изучив использование современной хореографии в цирковой шоу-программе «Шоу ледяных фонтанов», можно отметить, что в «Шоу ледяных фонтанов» многие цирковые сопровождаются танцевальными номерами, а некоторые номера представляют собой полностью акробатический танец. На примере этой программы можно ярко представить, что цирковое и хореографическое искусство в современных условиях стали зависимы друг от друга, развивая и обогащая друг друга, что в конечном результате дает возможность для создания целостного шоу-спектакля нового формата, при этом сохраняя самобытность и уникальность каждого вида искусств. Особый интерес программе «Шоу ледяных фонтанов» придают танцующие в свете лазеров и софитов фонтаны.

Новое направление цирковой деятельности – создание грандиозных шоу-представлений показывает еще более выразительную работу хореографа, который приближается вплотную в своих постановках к театральному спектаклю на цирковой арене.