МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИИ

«Народные традиции как источник формирования циркового искусства»

Выпускная квалификационная работа по направлению

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность программы бакалавриата

«Дополнительное образование (в области народной художественной культуры)»

Форма обучения заочная

Проверка на объем заимствований:
78,79 % авторского текста
Работа рекомендована к защите
рекомендована/не рекомендована
«__» _____ 20__ г.
зав. кафедрой хореографии
_____ Чурашов А.Г.

Выполнил (а):
Студент (ка) группы ЗФ–507–228–5–1
Зайцева Юлия Викторовна

Научный руководитель:
к.п.н., доцент
_____ Чурашов Андрей Геннадьевич

Челябинск
2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……3

ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ КОРНИ ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА…….6

1.1 Понятие и сущность народных традиций и фольклора……..6

1.2 Зарождение и история циркового искусства……..11

1.3 Жанры и виды циркового искусства, влияние народных традиций на их развитие……16

ГЛАВА 2. ЭКВИЛИБРИСТИКА ОТ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО СОВРЕМЕННОСТИ……23

2.1 Жанр эквилибристики и его истоки……23

2.2 Постановка цирковых номеров в жанре «Эквилибр на руках»…27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……...32

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……..36

ПРИЛОЖЕНИЕ……...38

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Цирковое искусство занимает большой пласт в культуре народов мира, не перестает удивлять и вдохновлять людей на новые свершения, развитие силы духа и тела. Оно проверено временем и, как показывает практика, способно проповедовать идеи, раскрывать общечеловеческие проблемы, преподнося всё это в формате творческих номеров, скомпонованных представлений. Народ всегда любил и любит по-прежнему цирк. Профессия мастера оригинального жанра, эквилибристки и воздушной гимнастки обязывает углубиться в историю «дела своей жизни» и жизни многих поколений цирковых артистов.

Проблема данного исследования. Современники далеко не в совершенстве знают историю и традиции своего народа, историю возникновения и развития циркового искусства и, как следствие, не ценят того, что является наследием предыдущих поколений, которые взращивали это и другие виды творчества, и естественным образом теряют ориентиры, идейную ценность, смыслы, закладываемые нашими предками. Многие из профессионалов остаются безразличны к истории становления и опыту предыдущих поколений, обесценивая этим длинный путь совершенствования оригинального жанра, и искусство в обратном порядке становится ремеслом. Отсюда следует, что изучение традиционной культуры, фактов и сведений о прошлом циркового искусства приобретает особую важность, т.к. содержит не только творческие идеи и паттерны, но и прокладывает путь к более высокому культурному уровню. (Паттерн (с англ. pattern – «узор, образец, привычное мышление, поведение, шаблон»).

Автор данного исследования проводит наблюдение – в каком направлении движутся цирковые исполнители и режиссеры-постановщики в настоящее время, какие идеи несли представители предыдущих поколений, пытается понять не потеряли ли мы в современном мире истинные смыслы, которые были заложены нашими предками в каждом их деле и занятии, а

также в неповторимом искусстве цирка. Важно отметить и раскрыть многовековой опыт и исторический путь цирка от народных игрищ, трудовых действий, плясок, праздничных и религиозных обрядов, ряжений, состязаний, кулачных боев и т.д., которые воплощались отдельными бродячими труппами, артистами-любителями прошлых времен, до профессионального современного вида искусства.

Цель исследования: выявить исторические корни и взаимосвязь между народными традициями и цирковым искусством, обозначить пути развития современного цирка в общем и эквилибристике, в частности.

Задачи:

- Раскрыть основные понятия в области народных традиций
- Изучить историю возникновения и развития цирка
- Обозначить основные жанры и виды циркового искусства
- Показать влияние народных традиций на формирование цирковых жанров
- Пути формирования эквилибристики как жанр современного циркового искусства.

Объект исследования: цирковое искусство в контексте народной культуры.

Предмет исследования: народные традиции как основа и источник возникновения цирковых жанров, и их развитие в современности.

Теоретическая база исследования. Статья доктора искусствоведения, профессора И. А. Богданова Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства «Народные истоки цирковых жанров», статья артиста цирка Н. Ельшевского «Цирк – народное искусство», «Цирковые зрелища на народных гуляньях. Начало профессионального цирка в России» сатья на сайте Русский цирк. Ю. Дмитриева, статья Р. И. Арсланова на тему «Цирковое искусство: традиции, инновации и перспективы развития».

Гипотеза исследования: цирковое искусство сформировалось на основе народных игр, обрядов и традиций, что прослеживается в его жанрах, и может развиваться благодаря изучению и внедрению историко-культурных знаний и фактов о нем.

Методы исследования: синтез, анализ, индукция, дедукция, классификация, научное описание, наблюдение, метод библиографии и изучения историко-культурологических источников и литературы, цитирования, реферирования.

База исследования: Народный цирковой коллектив «Жар-птица» г. Челябинск, Цирковое шоу «Kazantseva show» г. Санкт-Петербург.

Теоретическая значимость (новизна) исследования заключается в детальном рассмотрении, систематизации и углублении знаний о народных истоках циркового искусства, что вносит вклад в развитие цирка с научной точки зрения.

Практическая значимость исследования состоит в том, что её материалы и выводы могут быть применены в образовательном процессе профильных учебных заведений, а также использованы деятелями культуры для создания новых цирковых программ, основанных на национальном фольклорном материале.

Выпускная квалификационная работа содержит введение, две главы: в первой 3 раздела, во второй 2 раздела; заключение, список использованных источников и приложение.

ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ КОРНИ ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА

1.1 Понятие и сущность народных традиций и фольклора

Традиция (от лат. «traditio» − передача) − это совокупность обычаев, порядков и правил поведения, исторически сложившихся и передаваемых из поколения в поколение. Традиция включает в себя материальные и духовные ценности, процесс и способы их наследования, общественные установки, нормы поведения, идеи, праздники и обряды [1].

Каждая из традиций включает в себя обряды, обычаи и ритуалы.

Обряд – это совокупность установленных обычаев, действ, связанных с религиозным представлением или бытовыми традициями [15].

Обычай – стереотипный способ поведения, который воспроизводится в определенном обществе или социальной группе [15].

Ритуал – церемония обряд, исторически сложившаяся форма сложного символического поведения. Упорядоченная система действий, выражает определенные социальные, культурные взаимоотношения [15].

Народные традиции – это элементы социального и культурного наследия определенного народа, которые передаются из поколения в поколение и сохраняются в течении длительного времени. Народные традиции имеют большое общественное значение − они способствуют формированию мировоззрения, преемственности опыта старших поколений, применению его на практике.

Русские народные традиции − важнейшая часть культурного наследия нашего народа. Нашим предкам всегда было свойственно чтить традиции, которые сами собой зарождались практически в каждом бытовом занятии. Опыт старших поколений передавался молодым, дети учились житейской мудрости у родителей, − так было всегда. Древний устрой жизни, язычество, почитание идолов, пришедшее на смену им Христианство – все это отразилось в обычаях на Руси.

Можно выделить черты, характерные нашему народу: почитание природы, уважение к старшим, гостеприимство, радость к жизни и широта души. Такие обычаи вызывают уважение у каждого, легко приживаются среди людей и оттого следовать им приятно. Они − зеркало истории народа и страны [1].

Элементы дохристианского наследия играют значительную роль в современной русской культуре и по-прежнему отражаются в народных традициях. Языческие обряды и праздники (религиозные обычаи Древней Руси, главенствующие в обществе до принятия Христианства) были тесно связаны с земледельческим трудом, течением жизни окружающей среды, олицетворяя действие природных сил на жизнь человека.

Что же такое фольклор? Термин произошел от английского folk-lore («фольк» − народ, «лор» − учение), что в переводе − «народная мудрость». Фольклор по формулировки ЮНЕСКО − это коллективное, основанное на традициях творчество групп и индивидов, определяемое надеждами и чаяниями общества, являющееся адекватным выражением культурной и социальной самобытности [7]. Фольклор и традиции отличаются тем, что фольклор является частью народных традиций, понятие которых шире. Традиции включают в себя помимо устного народного творчества еще и материальную культуру, быт, язык, особенности социальной жизни. Фольклор не имеет автора и форма его непостоянна. Это особое искусство, которое включает в себя народные песни, танцы, сказки, обряды, поверья, − все это создавали люди, каждый в свое время, и передавали созданное другим, «из уст в уста». Так фольклор дошел до наших дней, не оставив имен своих создателей.

Фольклор отражает всю народную историю, традиции, веру. Существует два вида фольклора: календарный и семейный, и множество жанров фольклорных произведений литературного, музыкального, театрального, хореографического творчества.

Виды и жанры фольклора.

- Словесный (былины, сказки, легенды, предания потешки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки и др.).
- Музыкальный (песни, заклички, частушки, инструментальные наигрыши).
- Обрядовый (масленичные песни, колядки, веснянки, летние и осенние песни, свадебный).
- Детский (потешки, колыбельные песни, скороговорки, небылицы, считалки, сказки, загадки) [8].
- Хореографический (пляски, хороводы).
- Театрализованный (ряженье, народные драмы, кукольные представление) [9].

Рассмотрим жанры фольклора, наиболее тесно связанные с физическим развитием, а значит с активной деятельности и движением.

Одна из важных составляющих народных традиций − народные игры. Игровой фольклор составляют: подвижные народные игры (горелки, прятки, жмурки, лапта, чехарда, казаки-разбойники, игры с мячом). Это основа детской и молодежной физической культуры. Каждая игра развивала конкретные навыки.

Игры являются средством воспитания подрастающего поколения. Игра всегда была неотъемлемой частью жизни ребенка, имела значительную воспитательную силу, служила источником радости, самопознания, умения действовать в коллективе. На протяжении веков игры отражали образ жизни людей, их бытовые, трудовые привычки, представления о таких важных базовых вещах, как честь, смелость, мужество, а также стремление к силе, ловкости, выносливости.

Детские игры сохранили в себе отголоски традиций и образа жизни того времени. Например, игры в прятки − показательный пример старинных методов воспитания тех времен, когда необходимо было учиться выживать на охоте и в бою. Вообще русские народные игры - это кладезь обычаев, уникальных черт поведения, общения, отношения друг к другу и к миру,

показатель самовыражения народа, т.е. универсальный способ формирования и развития личности.

Дети всегда любили веселые считалки и жеребьевки в играх. Иногда эти считалки совсем не несли смысла и представляли собой набор несвязных слов или звуков. Этому есть очень интересное объяснение: они произошли из взрослого фольклора, когда старшие применяли «тайный счет» для подсчета убитой дичи (в то время нельзя было открыто вести такой подсчет, потому что бытовало мнение, что это может принести неудачу в охоте или в домашнем хозяйстве). Сейчас взрослые уже давно забыли о таком счете, а дети используют его в своих играх, неосознанно поддерживая старорусские традиции.

Таким образом, игра всегда занимала важное место в жизни ребенка. Она учила находить выход из сложных ситуаций, быстро, самостоятельно принимать решения, не бояться проявлять инициативу, − все это развивало столь важные качества для будущей жизни ребенка. Народные игры способствовали гармоничному развитию, сочетали в себе духовно-нравственные ориентиры и благотворную физическую активность.

Глубокая мудрость, заложенная в народных играх, имеет еще более яркое проявление в произведениях русского фольклора. Эта часть устного народного творчества является основным средством народной педагогики.

Жанры, сопровождающие физический труд и тренировки: трудовые припевки и песни, дразнилки и подначки на соревнованиях. Эти жанры организовывали труд, делали его ритмичным и помогали приобретать силу.

Словесно-поэтические жанры, воспевающие силу и ловкость: былины, сказки, поговорки и пословицы, сказки). Эти жанры создавали культурный идеал физически развитого человека и служили мотивацией для подражания.

Обрядовые действия с элементами физической активности: некоторые календарные обряды (масленичные гуляния обязательно включали в себя кулачные бои, взятие снежного городка, перетягивание каната, лазание на

масленичный столб за призом). Это была ритуальная проверка и демонстрация силы и удали человека.

Таким образом, фольклор не просто сопровождал физическое развитие, а был его неотъемлемой организующей и мотивационной частью.

Из столь разнообразных и популярных традиций физического характера начало формироваться целое искусство – цирковое искусство. Связь циркового искусства с народной культурой очень глубокая и непосредственная, цирк в его классическом виде вырос прямо из народной среды и долгое время был одним из главных развлечений простого народа.

Практически все, что мы видим в цирке, имеет корни в народных забавах, ярмарочных представлениях и бытовых умениях. Кулачные бои, состязания «стенка на стенку», в поднятии тяжестей (бревен, камней) – всё это прямые предшественники циркового силового жанра. Силачи были героями народных сказок и былин (богатыри), а на ярмарках они демонстрировали свою мощь, разрывая цепи и гну подковы. Народная любовь к ловкости отражалась в плясках, которые часто включали в себя элементы акробатики (присядки, верчения, «колесо»). Хождение по канату (эквилибристика) было излюбленным зрелищем на ярмарках. У славян были даже свои традиционные качели и лазание на столб за призом (на Масленицу), что тоже можно считать прототипом гимнастики. Дрессировщики и укротители: изначально это были скоморохи с медведями − «медвежья потеха». Дрессированный медведь («учёный медведь») был одним из самых популярных народных развлечений на протяжении веков. Он плясал, изображал сценки из жизни (как девушка румянится, как дети молятся), что было формой и сатиры, и забавы. Жонглирование предметами (шарами, палками, тарелками) − это развитие навыков, которые могли быть как чисто развлекательными, так и полезными (например, умение ловко обращаться с инструментами в быту). Клоуны и комики: их прямыми предками являются скоморохи и балагуры на народных гуляньях. Они использовали шутки, понятные простому люду, пародировали

власть имущих, вовлекали зрителей в свои затеи. Ряженые на колядках и свадьбах также выполняли похожую функцию.

Вообще можно выделить несколько характерных черт, свидетельствующих о близости цирка к народу. В первую очередь это доступность − цирк всегда говорил на языке, понятном самому широкому зрителю, без сложных аллегорий. Во вторую – это яркость, столь любимая публикой: цирковые костюмы такие блестящие и цветастые, грим клоунов утрированный, а трюки порой на грани невозможного. И в-третьих – это понятный сюжет: номера часто строятся на простых ситуациях (клоун неумело пытается работать, но у него всё валится из рук; акробат преодолевает препятствия; дрессировщик укрощает дикую силу).

Таким образом, цирк − это не что-то отдельное от «народа», а одна из самых ярких и любимых форм его культурного самовыражения.

1.2 Зарождение и история циркового искусства

«Цирк» в переводе с латинского – круг. Это уникальнейшее место собрания искусства, появившееся еще в Древнем Риме. Однако тогда оно представляло собой не совсем тот вид искусства, который сейчас мы представляем при упоминании этого термина. «Цирком» называлась постройка округлой формы, в которой проводились разные зрелища: гонки на колесницах, скачки на лошадях, соревнования спортсменов, гладиаторские бои. Народ, как и теперь, приходил в цирк, чтобы наполниться восторгом и эмоциями, отпраздновать победу в сражениях.

Примерно 500-600 лет до н. э. состоялось подобие первого циркового представления – гонки на колесницах. В то время это было не привычная нам круглая арена, а прямая дорога длиной 600 и шириной 150 метров [10].

Цирк в более близком нам понимании впервые появился в 7 году до н. э. и стал настоящим феноменом города и времени. Его здание было предусмотрена для зрителей порядка 150 тысяч человек [прил., с..., рис. 1].

Вообще представления того времени очень точно отвечали желаниям публики − «хлеба и зрелищ». Проведение таких мероприятий требовало огромных усилий, подготовка к ним могла занимать 2 месяца.

Вместе с тем в Древнем Риме были популярны труппы, состоящие из бродячих цирковых артистов разных жанров: это были и акробаты, и эквилибристы, и жонглеры, и фокусники. Они были сами по себе, никогда не выступали на настоящей арене, а давали свои представления в людных местах города. Интересно отметить, что именно из числа бродячих артистов зародились и продолжили свою историю немало известных цирковых династий. На протяжении долгого времени для простого народа программы были одного типа, а для знатных и аристократичных людей другого. Для обычных людей выступали гимнасты, эквилибристы, клоуны, облекая свое искусство в незатейливые по сюжету номера. Но что касалось людей высшего общества - они были свидетелями фантастических шоу с участием дрессированных животных.

Спустя время, к началу Средневековья, цирк ушел с первой позиции популярных развлечений того времени, его сместило все больше развивавшееся театральное искусство [прил., с..., рис. 2].

Все изменилось в конце 18-го века. Это период обновления, прилива новых сил и популярности для цирка. Вся программа в основе своей строилась на лошадях, их уникальной дрессуре. Такое можно было увидеть в первом стационарном цирке в Амфитеатре Астлея в Англии. Все произошло в 1768-м: делец того времени Филип Астлей выкупил участок земли рядом с Ватерлоо и, соорудив на нём арену, начал давать там конные шоу. Спустя время он наполнил программу другими артистами: клоунами, жонглерами, канатоходцами и музыкантами. За небольшой промежуток времени представления Филипа Астлея обрели большую популярность, его артисты стали званными гостями Франции и других стран. Именно этого человека зовут «отцом современного цирка» [прил., с..., рис. 3].

У нас на родине первоначальные цирковые представления можно было наблюдать на ярмарках, гуляниях − всем известные скоморохи веселили народ, да не только показывая свои умения, но и демонстрируя удивительный талант животных исполнять трюки.

Период расцвета циркового искусства в России – время правления Николая I. Первый стационарный цирк открылся в г. Санкт-Петербурге в 1849 году, но прослужил он недолго, потому что в 1859 году был уничтожен пожаром. Однако его восстановили, и с 1877 года государственный цирк Чинизелли существует и по сегодняшний день. Первым руководителем был Гаэтано Чинизелли (итальянский цирковой наездник и дрессировщик лошадей, педагог, глава цирковой) [прил., с…, рис. 4], [10].

В 1927-м году в Москве появилось первое Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Там выросли многие известные артисты советского цирка. Можем сказать об удивительном факте истории, − о том, что несмотря на войну, цирковое искусство не погибло, государство поддерживало артистов, сподвигая их выступать перед ранеными в госпиталях, отправляя дарить радость людям в мобилизационные пункты [2], [3].

Искусство цирка прошло большой путь трансформации, и к сегодняшнему дню достигло небывалого расцвета. Оно превратилось в искусство больших идей, неся на себе отпечаток неизменной любви зрителя. Цирк всегда был и будет доступен всем желающим окунуться в этот сказочный мир и в этом проявляется его народность [прил., с..., рис. 5].

Во все времена общество стремилось создать образ идеального, гармонично развитого человека, характерными качествами которого были бы сила, смелость, ум, находчивость, красота. Это стремление проявлялось в воспроизведении различного рода физических действий, упражнений, что послужило задатком развития непостижимых ранее возможностей человеческого тела и как следствие вылилось в явление целого искусства − циркового искусства. Трюки совершенствовались, и люди пошли дальше,

облекая их в художественную форму, все больше дополняя смыслами и красотой исполнения. Эти представления об эталоне человеческой природы, связанные в одно целое в цирковом образе, и представляют собой идейное содержание искусства цирка [4].

По пути исторического развития цирковые жанры имели свойство временами нести в себе противоречивые идеи, но в основе своей цирк прославляет сильного и смелого человека, что служит главным маркером народности этого искусства, идейности, которую так ценят и в которой так нуждаются люди.

Перейдем теперь к рассмотрению цирка настоящего времени. Можно выделить несколько наиболее известных цирков современности:

1. «Cirque du Soleil» – Канада

Cirque du Soleil − это феноменальное шоу всех времен. Создан был в 1984 году в Вашингтоне и с тех пор каждое представление производит фурор. В составе этого шоу нет классических номеров с животными, все участники только люди, – это одна их характерных особенностей цирка. Также, помимо исполнительского состава, уникальность программы прослеживается в индивидуально подобранных образах, исключительных постановках, персонально пошитых костюмах с собственным производством ткани, живой музыкой, тонкой драматургией номеров и высочайшего уровня трюками. Каждый спектакль − целая история. Фантастические декорации, применение инновационных технологий и, конечно же, артисты наивысшего уровня подготовки сделали этот цирк первым в мировой индустрии [прил., с..., рис. 6, 7].

2. «Большой Московский цирк» в России

Большой Московский цирк, расположенный на проспекте Вернадского − самый крупный и старинный цирк в нашей стране, символ советского и российского цирка, гордость России. Открыт был в 1971 году. Этот цирк знаменит своими крупномасштабными постановками, потрясающими костюмами, неповторимой энергетикой артистов и самим

устройством манежной системы, которая уникальным образом позволяет менять сцены за считанные мгновения.

Стоит отметить русских цирковых артистов, которые внесли огромный вклад в развитие мирового цирка: Юрий Никулин, Олег Попов и братья Запашные и многие другие.

3. «Цирк Ringling Bros. и Barnum & Bailey» − США

Это один из самых известных американских цирков, основанный в 1871 году и получивший имя «Величайшее шоу на Земле». Этот цирк стал эталоном своего времени, прославился своим масштабом, сложнейшими трюками и восхитительной организацией передвижных шоу. Цирк Ринглингов и Барнума впервые стал использовать три манежа одновременно, что поспособствовало поднятию цирка вообще на новый уровень развития. Однако в 2017 году цирк ограничил свою деятельность, это стало завершением определенной эпохи циркового искусства в США.

4. «Цирк MEDRANO» − Италия

Цирк Медрано является одним из самых старых и популярных цирков Европы. Он зародился в Австро-Венгрии, где был основан одной семьей по фамилии Вийтковских в 19 веке. Цирк Медрано покорил всю Европу благодаря уникальным номерам с атмосферой старинного европейского цирка.

5. «Цирк Flick-Flac» − Германия

Цирк Флик-Флак можно назвать самым нестандартным европейским цирком. Основанный в Германии в 1989 году, он стал знаменит благодаря современным, динамичным и экстремальным шоу. Это цирк без границ, − там классические цирковые номера переплетаются с элементами мотокросса и другими рискованными видами спорта. Благодаря синергии акробатов, каскадеров, цирковых артистов и байкеров зрители находятся в постоянном внимании, предвкушении, они абсолютно захвачены происходящим на манеже [5].

Цирк был и до сих пор остаётся доступным видом искусства для самых разных групп и слоев общества. Он понятен и интересен взрослым и маленьким, богатым и бедным, людям, говорящим на разных языках и живущим в абсолютно разных культурах. Ведь цирк демонстрирует нам красоту: единство внутренних качеств и внешнюю силу, соединение духа и тела, - а это общечеловеческие ценности, которыми были, есть и будут сближены друг с другом люди. В этой глубокой идеи мы видим, что цирковое искусство − это искусство, сформированное народными традициями каждого отдельно взятого народа.

1.3 Жанры и виды циркового искусства, влияние народных традиций на их развитие

В разное время и в разных странах появлялись и прогрессировали различные направления и жанры циркового искусства. Это зависело от культуры, особенностей климата и рода деятельности жителей региона. Например, в Китае цирк приближен к театральным представлениям, в Индии популяризированы номера со змеями, а в Африке много прыжковых акробатов.

Сегодня под цирковым жанром понимается комплекс номеров, которые объединены некоторыми характерными особенностями, специфическим, подходящим именно для этого рода занятия, реквизитом, стилистикой исполнения трюков. В переводе с французского «жанр» − это вид, род. Именно в этом слове заключается уникальность цирка − в жанрах, а точнее в их разнообразии и многочисленности.

«Цирк − это искусство величайшей точности» − говорил кинорежиссер А. Медведкин. Трюки любого из жанров требуют предельной осторожности, холодной головы, высокого мастерства и, безусловно, любви к своему делу, ведь без этого не хватит никаких сил на проведение подобной работы над собой, на их изучение.

Для современных цирков характерно смешение жанров. Эта особенность стала зарождаться еще в прошлом столетии. К примеру, клоунада может идти в паре с дрессурой, эквилибристика с жонглированием, а акробатика с пантомимой. И все это облекается в хореографию, владение которой требует тоже немалых усилий от артиста.

Начнем более подробное изучение отдельно взятых жанров. Первую рассмотрим акробатику. Зародилась она еще в Древнем мире, в ритуальных танцах и действах, направленных на призывание удачи в охоте. С греческого «acrobates» − поднимающийся вверх. Можно выделить два направления акробатики: статическая и динамическая. Разделение это происходит по типу используемых трюков − в первом виде основные элементы – это построение колонн, стойки, балансы, а во втором − прыжки, сальто, различные перевороты. Стоит отметить, что вообще акробатика – самый обширный жанр в цирке, насчитывающий 32 поджанра (партерная акробатика, воздушная, силовая, конная, прыжковая и другие). Однако все виды и подвиды этого жанра объединены характером тренировок, базирующихся на развитии силы, мускулатуры, выносливости, и стремлении к безупречному владению телом. Выделяют два основных элемента, которые являются основой для всех трюков этого жанра: стойка на руках и сальто.

Акробатика как вид спорта появилась еще в древности (Египет, Рим, Греция). Элементы акробатики были задействованы в играх с быками на Крите, в Северной Нигерии, и, конечно, в выступлениях кочующих артистов. Во времена эпохи Возрождения в Италии были популярны конкурсы «живых архитектур», суть которых была в построении своеобразных пирамид из спортсменов (известно, что наивысшая подобная пирамида достигала 9 метров в высоту). Спустя некоторое время акробатика стала развиваться в двух направлениях: в спорте и в цирке.

Следующий жанр циркового искусства, получивший большую популярность − гимнастика. В переводе с греческого: «gimnastike» −

упражняю, тренирую. Как и многие жанры, она зародилась в Древней Греции, там даже существовали специальные спортивные школы. Тренировки там проходили на канатах, по которым будущие гимнасты лазали, вращались, висели вниз головой и даже при этом стреляли из лука. В то время были популярны гимнасты, работающие с гимнастическим снарядом под названием пентарион − он представлял собой большое колесо, внутри которого располагался артист, раскручивающий его и в определенный момент выпрыгивающий на воздух и исполняющий при этом кувырок.

Вообще гимнастику можно разделить на партерную и воздушную. В первом виде гимнасты работают на снарядах, расположенных на земле, а во втором – летая под куполом цирка на подвесном реквизите. Гимнасты удивляют зрителя красотой и силой тела посредством художественных образов. В гимнастике около 20 поджанров, различаются которые благодаря использованию индивидуального реквизита, снарядов, аппаратуры. Например, в партерной гимнастике используют батуты, кольца, турники, в воздушной − трапецию, рамку, кольцо, ремни, корд де волан, полотна. Стоит отметить французского гимнаста Жюль Леотар- создателя воздушного полета, он первый в мире совершил воздушный перелет между трапециями.

Цирковые программы совершенствовались и развивались со стремительной скоростью. Цирк перешел на новый уровень благодаря использованию средств технического прогресса. В 19 веке впервые появилась страховочная сетка, наличие которой позволило артистам делать из ряда вон выходящие прежде полеты, трюки. Преобразилось искусство канатаходцев – на смену пеньковому канату пришел металлический трос. В акробатике и гимнастике появилась подкидная доска, позволившая увеличить высоту во время прыжка. Прогресс дошел до того, что появились представления на воде и вообще номера не переставали восхищать своей красочностью и масштабом. Но в первую очередь был, есть и остается

главным звеном программы и вообще всего искусства человек с его непревзойденным мастерством.

Продолжим рассмотрение следующего жанра − жонглирование. Это один из самых сложных жанров, несмотря на то что с виду так не кажется. Мастерство жонглера достигается многочасовыми тренировками, оттачиванием навыков координации. Название жанра произошло от французского «jongleur» − так называли странствующих артистов в Средние века во Франции.

Жонглирование, как и другие виды циркового искусства зародилось в древние времена: история свидетельствует о том, что жанр существовал еще в 1900 г. до н.э., он послужил хорошим подспорьем в умении обращаться с оружием. В Китае жонглирование возникло в связи с особенностями быта: жители востока носили на голове вазы и другие различные предметы, что в дальнейшем преобразилось в умение ими жонглировать. Особая популярность настигла этот жанр в 19 − 20 веке. Различают одиночное и групповое жонглирование, а также выделяют в отдельную группу артистов, жонглирующих ногами, лёжа на спине, и тяжелыми предметами. На сегодняшний день выделяют два поджанра: классическое жонглирование (с использованием специального реквизита: мячей, булав, колец) и жонглирование бытовыми предметами.

Стоит отметить выдающегося жонглера Алекса Баррана, чье имя значится в книге рекордов Гиннеса за искусное жонглирование 13-ью шарами.

Атлетика − еще один из жанров, демонстрирующих физическую мощь и мастерство артистов. В переводе с греческого «athletikos» − свойственный борцам. В античности много имен известных борцов и атлетов: Геракл, Ахилл, Тезей и другие участники Олимпийских игр. Обыкновенные люди восторгались силой этих богатырей, о них ходили легенды и во имя их создавались статуи. В 5 веке до н.э. атлетика стала ремеслом, представители этого жанра участвовали во всех массовых празднествах и гуляниях. Первое

время атлетические номера исполнялись уличными артистами и являлись частью балаганов. Но все изменилось в 19 веке, − атлетика стала официально-признанным цирковым жанром. В скором времени свои номера артисты усложняют трюками с подбрасыванием тяжелых предметов, удержании их на себе. На сегодняшний день атлетика разделяется на 3 подразделения: борьба, тяжелая атлетика, и силовое жонглирование (подбрасывание тяжестей).

Дрессировка (или дрессура) является любимейшим жанром многих зрителей. От французского «dresser» − обучать, натаскивать. Задача специалистов этого направления − приручить животных, выработать определенные реакции на команды руководителя.

Люди всегда были наблюдательны, от этой способности зависела их безопасность. Так, вынужденные понимать окружающий мир, они изучили поведение животных и использовали это знание в своих интересах: сначала для облегчения охоты, а в дальнейшем, при развитии скотоводства, для их дрессировки. Профессия дрессировщика берет свои истоки от древнеримских борцов с животными. На Руси были очень распространены медвежьи потехи, а также празднества с участием коз, свиней и собак, удивительно послушных командам человека. Все это − народные традиции того времени, столь полюбившиеся людям, и во многом повлиявшие на укоренение и развитие жанра дрессуры. Переходу на новый этап в развитии дрессуры поспособствовали номера с участием лошадей, грациознейших животных всех времен. Тут начинается зарождение цирка более всего похожего на современный, хотя начало всему − излюбленные народом древнеримские конные ристалища и гонки на колесницах.

Бытует популярное мнение о том, что с животными в цирке жестоко обращаются и, к сожалению, такое имело место быть несколько веков назад. Ведь животных не спроста называют хищниками, − они не приручены и их поведение не всегда предсказуемо, поэтому в целях собственной безопасности человек силой завоевывал их авторитет. Но ко всеобщему

счастью, в 19 веке был открыт метод «мягкой дрессуры» и огромное число представителей этого жанра перешли на него. На данный момент мы становимся свидетелями невероятного развития дрессуры, бесчисленного многообразия задействованных животных и бесконечно восхищенных от всего происходящего зрителей.

Перейдем к следующему оригинальному жанру − клоунаде. В переводе с латинского «colonus» − человек из простонародья. В былые времена постоянными артистами уличных представлений были скоморохи и балагуры. Они всевозможными способами развлекали публику: надевали различные маски, строили гримасы, изображали каких-то персонажей или животных, играли на музыкальных инструментах, во всем давая волю фантазии и творческому полету. Публика души не чаяла в этих артистах, отчасти особенно за то, что те имели право говорить правду о политике, жизни в настоящем времени и актуальных проблемах, будучи под масками, не боясь осуждения, порицания и наказания. Спустя время жанр стал более идейно наполненным, само собой ушел излишний гротеск. В середине прошлого века клоуны играли главную роль в цирковом представлении. На сегодняшний день клоунада представляет собой тонко выстроенные, с глубоким смыслом номера, имеющие облик сатирического мини-спектакля.

Следующий жанр – иллюзии − один из самых древних жанров циркового искусства, популярных еще в Древнем Египте. Еще тогда зрителей удивляли исчезновением предметов, оживлением статуй, невероятными телами, неподвластными воздействию лезвия ножа, хождению по битому стеклу или горящему углю. В средневековье фокусничество приравнивалось к колдовству и даже черной магии. Занимающихся подобными вещами преследовали, желая искоренить из общества подобные затеи. Обстановка изменилась к 18 веку − жанр обрел признание и популярность, даже получил положение в обществе. Спустя время этот жанр вышел на новый уровень: в номерах стали применять

электричество, разные механизмы, освещение, зеркала, лазеры и многое другое.

Существуют и другие жанры в цирковом искусстве, которые стоит обозначить, несмотря на то что они имеют относительно не большую популярность: это игра с хула-хупами (обручами), дьябола, катание на роликовых коньках, пантомима. Сейчас возрождается искусство огнеглатателей и огненных шоу. Начиная примерно с 1930-го года цирковые программы придумывают и ставят профессиональные режиссеры, которые создают единую конву представления, закладывают идею, связующую столь различные в основе своей номера. С уверенностью можно сказать, что в цирке есть то, что по душе каждому зрителю, многообразие жанров располагает к невероятному и неиссякаемому интересу публики и самих артистов, многие из которых являются мастерами нескольких направлений. Неопровержимо то, что всё рассмотренное нами выше свидетельствует о далекой истории зарождения каждого жанра в отдельности, того, что все цирковое искусство началось из обыкновенных на то время привычек жизни, особенностей поведения и быта, народных традиций своего времени [6].

ГЛАВА 2

2.1 Жанр эквилибристики и его истоки

Всем нам присуще врожденное чувство равновесия, оно необходимо нам при каждом шаге или движении и этот баланс настолько привычен, что мы не обращаем на него внимание. Однако это уникальная способность человека имеет невероятную форму – форму зрелищного искусства цирка. Речь идёт о эквилибристике (от латин. «aequilib- ris» − находящийся в равновесии).

Этот жанр появился с первыми навыками балансирования, которые необходимы были в быту древнего мира: те, кто собирал плоды использовали длинные палки, по которым могли взбираться к высоко растущим фруктам и в последствии передвигались, не слезая с них, с дерева на дерево. Мастера, занимающиеся производством джутовых канатов, проверяли их на прочность очень интересным образом: подвешивали канат между деревьями и ходили по нему. В то время возникли первые соревнования по искусству балансирования в таком виде.

Эквилибристика имеет несколько поджанров, таких как партерная, воздушная, ручная, на канате и другие, но все они сходны в одном – направлены на поиск баланса тела при использовании определенного реквизита.

Работа эквилибриста заключается в постоянном поиске и борьбе за сохранение «мертвой точки». В то же время способы балансирования на каждом реквизите отличны друг от друга.

Рассмотрим основные виды эквилибристики: партерная (исполняемая на манеже): ручной эквилибр, эквилибр с першами, эквилибр на вольностоящей лестнице, моноцикле, шарах, катушках; и воздушная (исполняемая на подвешенном в воздухе снаряде): эквилибр на канате, проволоке, штейн-трапе (трапеции).

Ручной эквилибр. Основа этого вида – равновесие в стойке на руках в разных положениях и на разнообразных опорах. Вообще стойку на руках можно увидеть еще на рисунках древности. Эквилибристы исполняли тогда стойку с прогрутой спиной и «осаженными» плечами. Таким образом стояли на руках очень долгое время и любители, и артисты цирка. Однако несколько десятков лет назад в цирке стали применять другой, более удобный вид стойки на руках – с прямой спиной, убранными плечами и прямыми руками. При таком исполнении эквилибрист стоит не на силе, а на технике, научиться ему гораздо труднее, но в дальнейшем открываются возможности для более сложных трюков. Такая стойка считается «школьной» и принята в спорте.

Довольно долго для номеров ручного эквилибра применялся реквизит в виде столов и стульев. Их ставили друг на друга и на вершине исполняли стойку на руках. Позднее в номерах стали использовать трости во всевозможных вариациях (трости на пьедестале, одна трость, вращающаяся трость и д.п.). Этот реквизит наиболее популярен в ручном эквилибре до сих пор.

Самый распространенный трюк – баланс на одной руке при различном положении корпуса и ног. Стоит отметить выдающегося эквилибриста советского времени Льва Осинского. Его номер состоял полностью из трюков на одной руке (второй руки он лишился на войне, но, преодолев все испытания, вернулся в цирк и вновь покорил зрителей своим мастерством).

Эквилибристика с першами. Перш (от франц. perche – шест, жердь) – длинный шест из дерева или лёгкого металла. Был известен в Японии еще в 12 веке.

Долгое время номера этого вида исполнялись двумя артистами, затем количество партнеров увеличилось и может достигать 4,5.

Такой снаряд изготовлялся из разных материалов в разных странах – на Востоке из бамбука, в Европе из дерева. Однако все они были несовершенны. И в современном цирке артисты работают на лучшем

реквизите – на першах из дюралевых труб. Балансирование першей происходит в вертикальном положении – на лбу, на поясе, плече, одной руке, в зубнике и на ногах. Каждый перш подготовлен для того или иного вида баланса. Например, перш, балансируемый на лбу, имеет в нижней торцовой части небольшое углубление, обтянутое мягкой кожей.

На верхнем окончании перш имеет специальное устройство для выполнения различных упражнений верхними партнерами: бублик, рукоятки, локтевой упор для стойки на руках, а также зубник для виса в зубах. Следует отметить ножные перши. Техника балансирования этих снарядов отличается и заключается в том, что эквилибрист находится в лежачем положении и удерживает перш на ногах. Такой вид баланса гораздо сложнее.

Эквилибристика на переходной лестнице. Это баланс на лестнице, закрепленной тросами вертикально. Иногда лестницы ставят на пьедестал (даже вращающийся). Изготовляется лестницы чаще всего из металлических труб и могут отличаться своими размерами. Принцип работы на реквизите такой: нижний, балансируя верхнего на себе в одном из трюков (обычно это стойка на одной, на двух руках или на голове), поднимается вверх по одной стороне лестницы и, перешагнув через верхнюю перекладину, спускается по другой. При этом верхний партнер может находиться на перше, тем самым усложняя работу нижнего.

Эквилибристика на вольностоящих лестницах. Вольностоящими называются лестницы, которые не имеют никаких креплений. Устойчивости лестниц исполнитель достигает соответствующими движениями – держась за её боковины, ступает вперед-назад по ступенькам, сохраняя таким образом равновесие. При остановке лестница естественным образом останавливается и падает. Такими короткими покачиваниями артист взбирается на вершину лестницы может двигаться, стоя на ней. Зачастую на вольностоящих лестницах делают элементы парной акробатики или жонглирования.

Эквилибристика на канате (проволке). Это один из наиболее древних видов циркового искусства. Различают партерные канаты, укреплямые непосредственно на манеже (до 4 м в высоту) и воздушные канаты, располагающиеся на большой высоте (около 6 – 10 м). В обоих случаях канат – это стальной трос. Крепление может быть не только горизонтально, но и под углом по отношению к манежу. Балансирование на канате осуществляется при помощи длинного шеста-балансира (от франц. «balance» - коромысло, рычаг), который артист держит в руках перед собой параллельно полу и покачиваниями держит равновесие. Канатоходцы выступают и сольно, и группой. Для безопасности под канатом подвешивается длинная сетка. Однако падение в сетку требует определенного умения и контроля во избежание травм.

Эквилибристика на шаре. Это поистине древнее искусство. Известно изображение девочки на шаре в позе богини Фортуны.

Артист, находящийся на шаре, вынужден постоянно регулировать его ход, переступая ногами и одновременно наклоняясь в нужном направлении. В репертуар этого вида обычно входят трюки парной акробатики.

Эквилибристика на катушке. Катушка – это гладкий деревянный или металлический валик (полый цилиндр). В комплекте с ним обязательно используют деревянную дощечку. Она кладется на катушку и артист встает на неё. Для сохранения равновесия, исполнитель, попеременно сгибая ноги в коленях, ловит баланс, удерживая дощечку параллельно полу и не дает катушке выкатиться из-под неё. Удержание равновесия на пирамиде, составленной из нескольких катушек, – наиболее сложный и распространенный трюк.

Велофигуристы. Все номера велосипедистов связаны с балансированием: езда на «вздыбленном» велосипеде (переднее колесо поднято), пируэты на месте, езда, при которой одна нога стоит на седле, другая на руле. Популярна езда в велокорзине (высокая, круглая, в виде бочки решетчатая стенка, устанавливаемая на манеже). Езда основана на

законах центробежной силы, требует от исполнителя большой смелости и мастерства. Наиболее распространенные трюки: обгон, езда навстречу друг другу, езда зигзагами, с завязанными глазами, езда с партнером, стоящим на плечах.

Популярен в цирке и одноколесный велосипед – моноцикл.

Эквилибристика на штейн-трапе. Штейн-трап – это специальная трапеция, горизонтальная перекладина которой (гриф) значительно тяжелее и несколько шире, чем у трапеции гимнастической. Тут действует принцип – чем тяжелее снаряд, тем он более устойчив. А это основное требование к данному реквизиту. Трюки здесь выполняются не из виса, как на гимнастической трапеции, а стоя на снаряде (отсюда и его название: «stehen» с немец. – стоять).

Причем исполнитель в трюке не держится руками за вертикальные стропы. Один из наиболее популярных трюков – стойка на голове (копфштейн).

2.2 Постановка цирковых номеров в жанре «Эквилибр на руках»

Сам термин «номер» появился при становлении стационарного цирка и обозначал порядок актерских выходов. В настоящее время номер – это отдельное выступление цирковой программы, исполняемое одним или несколькими артистами. В цирковом номере раскрывается личность артиста, его характер, и происходит это посредством выполнения трюков, индивидуально подобранной хореографии, музыкального сопровождения, костюма, актерского мастерства исполнителя и различного рода спецэффектами (свет, реквизит и т.д.). Процесс создания цирковых номеров, в частности номеров в жанре «Эквилибр на руках» – это длинный путь и целое искусство. Рассмотрим более подробно его компоненты.

Всё начинается с идеи. Глубокая и близкая по духу зрителю идея составляет половину успеха номера. Артист может говорить о совершенно разных вещах: бытовых ссорах, неловкостях, страхе неизведанного,

наивности восприятия мира, страсти, ненависти и любви, о радости жизни, о печали… Но самое главное – говорить о том, что способны понять все люди, тогда номер заиграет яркими красками и останется надолго в сердцах публики, а ведь именно этого и желает добиться каждый артист. Однако пожелание «доступности» идеи номера не отменяет её глубины и возвышенности. Нужно всегда стремиться к чему-то большему, вечному, созидательному. Важным маркером этого пункта будет то, что идея номера должна полностью гармонировать с образом исполнителя. Очень важна правдоподобность. Не стоит маленькому ребенку давать слишком драматичные серьёзные вещи, девушку с очень нежной внешностью и природной плавностью движений превращать в роковую героиню, или наоборот, яркого характерного персонажа облекать в невыигрышный блеклый образ. Иначе «попасть в точку» и зацепить зрителя никогда по-настоящему не получится. Таким образом переходим к следующему компоненту номера – образу.

Образ артиста – это совокупность его внешних данных, макияжа, прически и, конечно же, костюма, идейно сочетающихся между собой. Женский костюм в жанре ручного эквилибра обычно представляет собой комбинезон из эластичной ткани, облегающий силуэт, а для мужчин зачастую используют свободного кроя брюки с рубашкой. В женском варианте на костюме можно увидеть множество страз и декоративных элементов в виде сеточных вставок, гипюрных нашивок или рисунка на ткани. Хотя имеет место быть и минималистичный вариант без украшений – просто сидящий по фигуре комбинезон. Купальники или шорты реже применяют в костюме артистов этого жанра. Швеи обычно максимально подчеркивают стройность фигуры выступающего, где необходимо делят её линиями, вставками, тщательно выбирают цвета ткани. Стоит отметить, что, как и в любых сценических костюмах, костюмы эквилибристов более выигрышно выглядят, если сделаны из блестящих или светоотражающих тканей. Белый цвет выглядит самым ярким в любом освещении. Больших

особенностей в прическах и макияже нет, – главное, чтобы всё было гармонично (единственное, стандартно волосы находятся в собранном виде в пучке или под головным убором, т.к. иначе это может помешать при исполнении трюков).

Следующий пункт – это музыкальное сопровождение. Музыка играет огромную роль в общей картине номера. Она «ведет» за собой, подсказывает характер движения, помогает раскрыть образ и сюжет номера. Музыку стоит выбирать «театральную», т.е. имеющую драматургию и хорошую слышимость на большом пространстве. В работе на камерных площадках может очень выигрышно звучать инструментальная музыка с множеством переливов, как, например, произведения на электро-балалайке нашего современника Алексея Архиповского. Но в больших концертных залах или в цирке она может потеряться. В таких случаях нужно брать захватывающую масштабную музыку. Например, «Вальс» Евгения Дога.

Стандартный хронометраж музыки для номера в жанре ручного эквилибра у профессионалов – около 5 минут. За это время классически артист делает 3 связки на руках – примерно по минуте, всё остальное время уходит на хореографию, а также другие гимнастические элементы (например, балансы в затяжке и оттяжке, прогиб в петле), позволяющие рукам эквилибриста немного отдохнуть перед началом новой связки. В идеале цирковой номер имеет структуру, свойственную всем драматургическим произведениям: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка и эпилог. Однако стоит признать, что далеко не все постановщики закладывают такую поэтапную историю и сюжет. Иногда номер представляет собой просто красивое зрелище с попеременной сменой трюков и движений. Но в любом случае он имеет примерно такую структуру: начало действия – появление артиста, «оживление» его на сцене, затем само действие – некая работа с пространством и реквизитом, хореография и первая стоечная связка, в процессе которой артист сначала выполняет более простые трюки и по нарастающей входит в более сложные

(сначала стойка на двух руках, затем переход на одну, на другую), завершением связки часто становится спуск в крокодил (стойка в упоре на согнутом локте на одной или двух руках) или в угол (удержание ног перед собой на прямых руках). Далее – хореография, обыгрывающая сюжетную линию, потом – вторая связка на руках, идентичная по построению с первой, но фактически желательно максимально отличающаяся от неё. Затем вновь хореографический промежуток и вход в третью связку, самую насыщенную по трюкам и непохожую на предыдущие. На заключительную мизансцену номера обычно отводится даже чуть меньше времени, чем на начало – секунд 15, чтобы у зрителя остался как можно более яркий эффект от восприятия номера (иногда номера заканчиваются «в точке» – когда артист замер в финальном трюке). Такова техническая структура номера в жанре «Эквилибр на руках».

Следующим важным элементом структуры номера является реквизит. Это очень индивидуальная вещь. Он подбирается или изготавливается под рост исполнителя и его пожелания, задумку номера. Может представлять собой совершенно разные предметы, но все они объединены наличием тростей – непосредственно тех частей, на которых артист стоит на руках. Их может быть двое, трое или еще большее количество, а также какие-то из них могут вращаться, благодаря встроенному механизму. Изготовление реквизита для эквилибриста требует практически ювелирной работы, потому что баланс – очень тонкое дело и важно максимально уравновесить все точки опоры. В профессиональной среде популярны трости на маленькой подставке, трости на пьедестале разного уровня, а также более художественные варианты: шар, лира, канделябр, алмаз, свеча и т.п.

Помимо всего вышеперечисленного картинка номера во многом дополняется техническими возможностями площадки: свет, футаж, какие-то спецэффекты в виде падающего снега или блёсток, отблесков от вращающегося зеркального шара, тяжелый дым или вода (как работают в цирке на воде). Всё это подбирается индивидуально, но есть некоторые

общепринятые рекомендации по оформлению номеров эквилибристов на руках: желательно выставить максимально статичный свет без бегающих деталей на полу, без бьющих в глаза лучей и без установленных снизу вентиляторов, – всё это очень сбивает баланс, что отразится на качестве исполняемых трюков. Однако профессионалы зачастую подстраиваются под пожелания заказчика или режиссера и порой жертвуют частью трюков ради красивой картинки. Еще при работе на разных площадках важно обращать внимание и учитывать какой пол или сцена (насколько устойчиво будет на нём работать), а также какой высоты потолок – нужно понимать влезет ли артист по высоте на своем пьедестале, потому что если потолка мало, нужно уметь импровизировать и видоизменять трюки и знать, конечно, об этом лучше заранее, до работы. Вообще эквилибристы должны иметь огромный запас по силам, т.е. на репетиции делать как минимум в 3-4 раза больше трюков, чем заложено в номере. Только тогда его работа будет смотреться с легкостью, уверенностью и профессионализмом. Только когда трюки будут выполняться «на автомате», исполнитель сможет передать зрителю целую историю, погрузившись в неё до конца, не отвлекаясь на мысли о том, выполнит он сейчас трюк или нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе данной работы были выполнены поставленные задачи. Раскрыты основные понятия в области народных традиций: традиция, народные традиции, обряд, обычай, ритуал, фольклор. А также выявлены народные традиции, наиболее связанные с физическим трудом и координацией. Были раскрыты идеи, которые представители прошлых поколений закладывали в своих занятиях, предшествующих формированию циркового искусства. В основном это были идеи практического характера, направленные на улучшение бытовых условий, однако в дальнейшем всё более укреплялась культурная составляющая и необычайные умения находили своё применение в различного рода зрелищах, не неся за собой какой-то необходимости, а являясь творческим выражением. Они послужили зарождению циркового искусства.

Была изучена история возникновения и развития цирка. Этапы его становления от народных игрищ, шуточных сценок, бродячих артистов, спортивных состязаний до профессионального современного вида искусства. Искусство цирка прошло большой путь трансформации, и к сегодняшнему дню достигло небывалого расцвета. Оно превратилось в искусство больших идей, неся на себе отпечаток неизменной любви зрителя. Цирк всегда был и будет доступен всем желающим окунуться в этот сказочный мир и в этом проявляется его народность. В разное время и в разных странах появлялись и прогрессировали различные направления и жанры циркового искусства. Это зависело от культуры, особенностей климата и рода деятельности жителей региона. Во все времена общество стремилось создать образ идеального, гармонично развитого человека, характерными качествами которого были бы сила, смелость, ум, находчивость, красота. Это стремление проявлялось в воспроизведении различного рода физических действий, упражнений, что послужило задатком развития непостижимых ранее возможностей человеческого тела

и как следствие вылилось в явление целого искусства − циркового искусства. Трюки совершенствовались, и люди пошли дальше, облекая их в художественную форму, все больше дополняя смыслами и красотой исполнения. Эти представления об эталоне человеческой природы, связанные в одно целое в цирковом образе, и представляют собой идейное содержание искусства цирка.

Обозначены основные жанры и виды циркового искусства: эквилибристика, акробатика, гимнастика, канатоходство, жонглирование, атлетика, дрессура, клоунада, иллюзии, игра с хула-хупами (обручами), дьябола, катание на роликовых коньках, пантомима. Сегодня под цирковым жанром понимается комплекс номеров, которые объединены некоторыми характерными особенностями, специфическим, подходящим именно для этого рода занятия, реквизитом, стилистикой исполнения трюков.

Подтвердилась гипотеза о том, что цирковое искусство сформировалось на основе народных игр, обрядов и традиций, что прослеживается в его жанрах, и может развиваться благодаря изучению и внедрению историко-культурных знаний и фактов о нем.

Показано влияние народных традиций на формирование цирковых жанров. Связь циркового искусства с народной культурой очень глубокая и непосредственная, цирк в его классическом виде вырос прямо из народной среды и долгое время был одним из главных развлечений простого народа. Практически все, что мы видим в цирке, имеет корни в народных забавах, ярмарочных представлениях и бытовых умениях. Вообще можно выделить несколько характерных черт, свидетельствующих о близости цирка к народу. В первую очередь это доступность − цирк всегда говорил на языке, понятном самому широкому зрителю, без сложных аллегорий. Во вторую – это яркость, столь любимая публикой: цирковые костюмы такие блестящие и цветастые, грим клоунов утрированный, а трюки порой на грани невозможного. И в-третьих – это понятный сюжет: номера часто строятся на простых ситуациях (клоун неумело пытается работать, но у него всё валится из рук; акробат

преодолевает препятствия; дрессировщик укрощает дикую силу). Таким образом, цирк − это не что-то отдельное от «народа», а одна из самых ярких и любимых форм его культурного самовыражения.

Раскрыты пути формирования эквилибристики как жанра современного циркового искусства. Этот жанр появился с первыми навыками балансирования, которые необходимы были в быту древнего мира. Эквилибристика имеет несколько поджанров, таких как партерная, воздушная, ручная, на канате и другие, но все они сходны в одном – направлены на поиск баланса тела при использовании определенного реквизита. Работа эквилибриста заключается в постоянном поиске и борьбе за сохранение «мертвой точки». Выявлены основные виды эквилибристики: партерная (исполняемая на манеже): ручной эквилибр, эквилибр с першами, эквилибр на вольностоящей лестнице, моноцикле, шарах, катушках; и воздушная (исполняемая на подвешенном в воздухе снаряде): эквилибр на канате, проволоке, штейн-трапе (трапеции).

Цирковое искусство занимает большой пласт в культуре народов мира, не перестает удивлять и вдохновлять людей на новые свершения, развитие силы духа и тела. Цирк был и до сих пор остаётся доступным видом искусства для самых разных групп и слоев общества. Он понятен и интересен взрослым и маленьким, богатым и бедным, людям, говорящим на разных языках и живущим в абсолютно разных культурах. Ведь цирк демонстрирует нам красоту: единство внутренних качеств и внешнюю силу, соединение духа и тела, - а это общечеловеческие ценности, которыми были, есть и будут сближены друг с другом люди. В этой глубокой идеи мы видим, что цирковое искусство − это искусство, сформированное народными традициями каждого отдельно взятого народа.

Отсюда можно обозначить варианты развития современного цирка в общем и эквилибристики, в частности. По ходу данной работы вырисовывается заключение о том, насколько важно знание истории становления жанров циркового искусства. Понимание истоков способствует

не только формированию уважительного отношения к делу, но и дает возможность раскрытию новых граней и идей, расширяет горизонт творческих возможностей. Бесчисленное количество образов режиссеры-постановщики могут для себя открыть, погрузившись в историческое цирковое прошлое, построить всё более интересные сюжеты номеров, создать уникальный реквизит и костюмы, а также вдохновиться качеством трюковой работы артистов. В современный век инновационных технологий важно не забывать – в цирке, как и в жизни, важен прежде всего человек с его способностями и талантом, а реквизит, костюм, технические спецэффекты – всё это служит лишь дополнением к образу артиста. Углубившись и пропитавшись историей цирка, можно стать носителем и транслятором истинных общечеловеческих ценностей путём реализации творческого потенциала. В частности, что касается эквилибристики, – представляется два пути развития жанра: культивирование личности артиста, – упрощенные реквизит и костюм в противовес безупречно качественной исполнительской работе, или превращение номеров ручного эквилибра в формат шоу, – в таком случае главенствующей станет общая картина заполняемого пространства в номере, – здесь предпочтение может быть отдано не столь удобному, но эффектному реквизиту, игре света и других возможностей современных технологий, которые по сути своей могут мешать сосредоточенности эквилибриста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Мультиурок - Традиции моего народа. - URL: https://multiurok.ru/files/traditsii-moego-naroda.html (дата обращения 20.11.2024)
2. Дилетант - Под куполом: история циркового искусства. - https://diletant.media/articles/26036574/ (дата обращения 06.12.2024)
3. Курский цирк - Официальная группа «Вконтакте». - URL: https://m.vk.com/kurskicircus (дата обращения 10.12.2024)
4. К. Маркс и Ф.Энгельс. Из ранних произведений, М. Госполитиздат, 1956 стр. 344. - URL: https://djvu.online/file/8UHGmzlp2qwqX (дата обращения 16.12.2024)
5. Цирк чудес - ТОП-5 легендарных цирков, которые покорили мир. - URL: https://dzen.ru/a/zxqg2ljtudn9glt0(дата обращения 21.12.2024)
6. ArtAreaProject - Жанры циркового искусства - URL: https://artareaproject.ru/page/zhanry-cirkovogo-iskusstva (дата обращения 17.11.2024).
7. Расшифровка лекции: Раздел I. Собирание фольклорного материала. Тема 1. Основы собирательской работы в фольклорной экспедиции. – URL: https://astrcolcult.ru/wp-content/uploads/2024/12/Расшифровка-Раздел-1-Тема-1.pdf (дата обращения 11.12.2024)
8. Якласс – Жанры фольклора – URL: https://www.yaklass.ru/p/chtenie/4-klass/folklor-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-7082899/folklor-kak-narodnaia-dukhovnaia-kultura-7279828/re-1da82168-a9de-405c-8a24-09a5398c0c54 (дата обращения 23.12.2024)
9. Фольклор в литературе: тайны народной души – URL: https://penfox.ru/blog/chto-takoe-folklor/ (дата обращения 08.01.2025)
10. История цирка – ArtAreaProject – https://artareaproject.ru/page/testovaya-stranica2 (дата обращения 05.12.2024)

11. Национальные цирковые традиции СССР: искусство и культура сцены – URL: https://cyrcus.ru/natsionalnye-tsirkovye-traditsii-sssr-iskusstvo-i-kultura-stseny/ (дата обращения 14.01.2025)

12. Китайская грация, узбекская балансировка, казачья удаль. Как национальные умения превратились в цирковое искусство – URL: https://dzen.ru/a/Zo0RnO71o0NCGMb1 (дата обращения 17.01.2025)

13. Дом Знания – Статья на тему «Цирковое искусство: традиции, инновации и перспективы развития» – URL: https://domznaniya.ru/page/cirkovoe-iskusstvo-tradicii-innovacii-i-perspektivy-razvitiya-54839101292/ (дата обращения 23.01.2025)

14. Народные истоки цирковых жанров – СТАТЬЯ – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/narodnye-istoki-tsirkovyh-zhanrov (дата обращения 28.01.2025)

15. Инфоурок – Обряд. Обычай. Традиция. Ритуал. Основные понятия и определения – URL: https://infourok.ru/obryad-obichay-tradiciya-ritual-osnovnie-ponyatiya-i-opredeleniya-3684377.html (дата обращения 06.02.2025)

16. Искусство цирка – Постановка циркового номера – URL https://rused.ru/irk-ddt3/wp-content/uploads/sites/137/2023/03/Блужина-Ю.В.-Искусство-цирка-постановка-циркового-номера.pdf (дата обращения 15.02.2025)

17.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

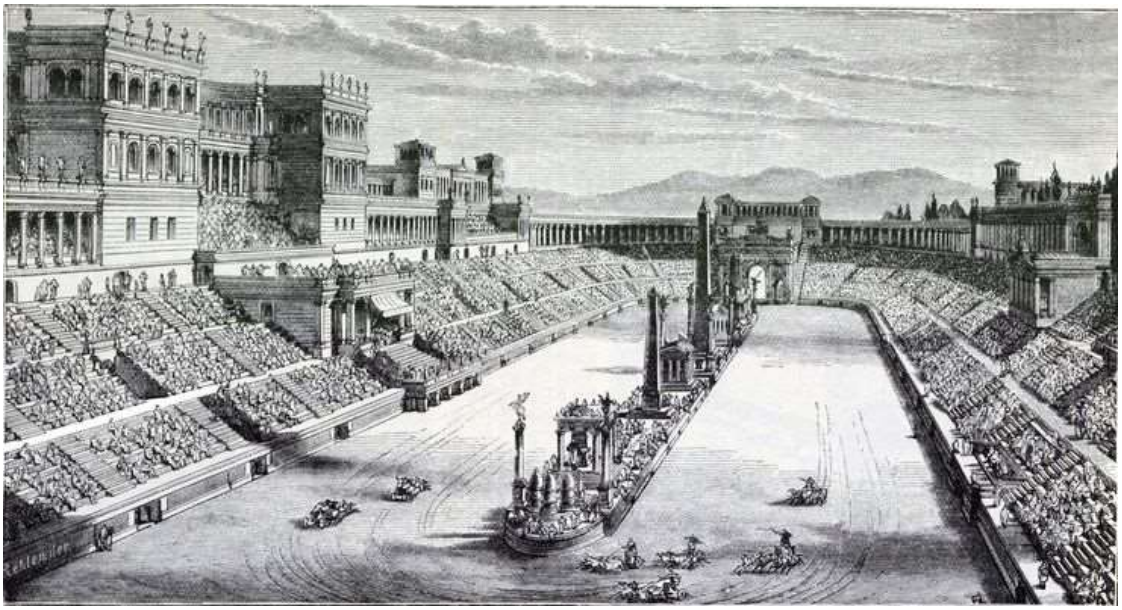

Рисунок 1. Цирк в Древнем Риме

Рисунок 2. Выступления цирковых артистов, средневековая германская гравюра

Рисунок 3. Выступление в цирке Астлея

Рисунок 4. Цирк Чинизелли 1877 г., г. Санкт-Петербург

Рисунок 5. Цирк - народное искусство

Рисунок 6. Эквилибристки цирка «Cirque du Soleil»

Рисунок 7. Акробаты цирка «Cirque du Soleil»