

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра Теории, истории и педагогики искусства

**СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА С
ВОСПИТАННИКАМИ ДЕТСКИХ ЦИРКОВЫХ СТУДИЙ**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 3 курса 371 группы Института искусств

Направление подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура»

Профиль «Танцевальная культура»

ЛАДЫЖЕНСКОЙ ДАРЬИ КОНСТАНТИНОВНЫ

Научный руководитель:

доцент, кандидат соц. наук _____ Ю.Ю. Андреева

Зав. кафедрой:

доктор пед. наук, проф. _____ И. Э. Рахимбаева

Саратов 2018

Введение.

Цирковое искусство существует ни одну сотню лет. Особенности производственного пространства, многожанровость, структура представления, действительность реализма, особое, неизвестное никакому другому искусству, партнерство, метод обработки действия - вот что обуславливает самобытность циркового искусства. Все же точного определения его специфики, его границ пока еще не дано. Рассматривать цирк можно как своеобразную форму театра, и для этого есть ни одно основание. Можно смело сказать о схожести цирка и эстрады, потому что и там и здесь представление складывается из ряда различных номеров, но сами-то номера в своем подавляющем большинстве различны. Манеж - основная производственная площадка для циркового зрелища, диктует свои законы исполнения, отличные от тех, какие предъявляют сценические подмости.

Близок цирк и к спорту, но спортом его не назовешь, ибо в цирк определяет зрелищное начало, которое является доминирующим. Каждый номер и все представление в целом требуют определенной режиссуры, в то время как в спорте зрелищной стороне всегда отводится второстепенное место.

Цирк (лат. *circus* – круг) является всемирно признанным, массово-зрелищным видом искусства, корни которого уходят в глубокую древность. Специфика всех цирковых жанров основана на демонстрации необычных навыков и умений, превышающих способности среднего человека и выходящих за рамки обыденного. Именно потому первоосновой циркового искусства является трюк, основанный на эксцентрике. Характерной принадлежностью современного цирка является демонстрация фокусов, пантомимы, клоунады, реприза, исключительных способностей, часто связанных с риском (физическая сила, акробатика, эквилибристика), дрессированных животных.

В современном языке термин имеет два значения.

1. Здание (стационарное или передвижное), предназначенное для цирковых представлений. Первые стационарные цирки появились в Древнем Риме, и представляли собой эллипсоидную арену огромного размера с трибунами, располагавшимися по трем сторонам овала. В современном цирке основную часть помещения составляет круглый манеж, диаметр которого всегда составляет 13 метров. Вторая неперемнная составляющая циркового здания – сферический купол, необходимый для воздушных гимнастических номеров. Передвижное цирковое здание называется «шапито».

2. Развлекательное представление, происходящее на манеже, а также сам вид искусства, по законам которого выстроено это зрелищное действо.

Долгое время цирк не фигурировал как предмет специального научного анализа. До 1920-х годов, как замечает С. Юткевич, цирку не было посвящено ни одной серьезной исследовательской работы. Доминирующая в массовом сознании рецепция «периферийности» цирка, его маргинальное положение и статус «примитивного», «низового» искусства стали причинами недостаточного научного интереса к цирковой проблематике. Процессы эстетического характера, связанные с демократизацией искусства и жизни в России, смена социально-политической инфраструктуры и, как следствие, - изменение культурного сознания — способствовали восстановлению социально-художественного status quo цирка. Первая серьезная монография на цирковую тему увидела свет в 1931 году. Ее автор — советский критик-искусствовед, писатель, ученый, организатор циркового производства, многогранно одаренная личность Е. М. Кузнецов, научный труд которого стал бестселлером и претерпел ряд изданий . Сегодня он является фундаментальным изданием, где раскрываются специфика циркового образа, цирковых средств выразительности, происхождения, история и перспективы развития цирка как синтетического вида художественного творчества.

В советские годы неоднократно поднимался вопрос об объединении ученых, занимающихся изучением различных проблем цирка, в рамках единого

научного направления, которое может быть представлено специальным научным подразделением. До настоящего времени такое объединение не было осуществлено. Исследования проблем цирка в России ведутся разрозненно, планомерно ими занимаются лишь несколько специалистов Государственного института искусствознания. Сегодня четко видна необходимость координации усилий исследователей проблем цирка в рамках единого научного направления для возможности ее изучения не только специалистами в этой области, но также и учащимися цирковых учебных заведений.

Процесс приобщения детей к цирковому искусству путем организации цирковых объединений, кружков, школ-студий, в настоящее время, еще не стал предметом теоретического исследования. Обобщающих работ по теме не существует, поэтому при исследовании, основную трудность составил поиск литературы. Большую помощь в написании работы оказали материалы архивных документов.

Специфика работы педагога-хореографа с воспитанниками детских цирковых студий недостаточно исследована в современной научной литературе. Этим продиктован выбор данной темы.

Актуальность темы исследования. В советские годы неоднократно поднимался вопрос об объединении ученых, занимающихся изучением различных проблем цирка, в рамках единого научного направления, которое может быть представлено специальным научным подразделением. До настоящего времени такое объединение не было осуществлено. Исследования проблем цирка в России ведутся разрозненно, планомерно ими занимаются лишь несколько специалистов Государственного института искусствознания. Сегодня четко видна необходимость координации усилий исследователей проблем цирка в рамках единого научного направления для возможности ее изучения не только специалистами в этой области, но также и учащимися цирковых учебных заведений.

Процесс приобщения детей к цирковому искусству путем организации цирковых объединений, кружков, школ-студий, в настоящее время, еще не стал предметом теоретического исследования. Обобщающих работ по теме не существует, поэтому при исследовании, основную трудность составил поиск литературы. Большую помощь в написании работы оказали материалы архивных документов.

Специфика работы педагога-хореографа с воспитанниками детских цирковых студий недостаточно исследована в современной научной литературе. Этим продиктован выбор данной темы.

Объектом исследования является урок по хореографии для детей, учащихся в цирковой студии.

Предметом исследования является специфика построения хореографического урока для будущих цирковых артистов.

Цель исследования: выявить специфику работы педагога-хореографа с воспитанниками детских цирковых студий.

Гипотезой исследования является предположение о том, что работа хореографа в цирковых учебных заведениях и студиях играет важную роль и имеет свои особенности, поэтому его необходимо зафиксировать их в качестве рекомендаций для педагогов-хореографов, работающих в данном направлении.

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования были поставлены следующие задачи:

- 1) Проанализировать методическую и теоретическую литературу.
- 2) Ознакомиться с историей возникновения циркового искусства и его современным состоянием.
- 3) Выявить особенности работы хореографа в цирковых постановках.
- 4) Разработать план урока педагога-хореографа детской цирковой студии.
- 5) Обозначить цели и задачи педагога-хореографа на занятиях с воспитанниками цирковой студии.

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы применялись следующие методы исследования:

- Методы опроса.
- Методы изучения продуктов деятельности и передового хореографического опыта.
- Статистическая обработка результатов научных исследования в хореографии.
- Теоретические и сравнительно-исторические методы исследования.
- Метод изучения научной и методической литературы, архивных материалов.
- Общенаучные логические методы и приемы познания

База исследования: школа-студия «AirdanceMsk». В исследовательской работе приняло участие более 20 человек детей в возрасте от 8 до 15 лет.

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе обобщенных данных полученных в ходе изучения теоретической информации и проведенного практического исследования были составлены рекомендации по составлению урока по хореографии для воспитанников детских цирковых студий.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что разработана система построения урока для такого специфичного вида деятельности как цирковое искусство.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные рекомендации могут использоваться педагогами-хореографами на занятиях хореографией в работе с разными возрастными категориями детей, составления концертных номеров.

Основное содержание работы.

В первой главе работы «Основные направления развития детского циркового искусства» рассмотрены такие основные моменты, как, дополнительного образования и цирковое искусство.

В первом параграфе «Роль и место цирковых студий в системе дополнительного образования» раскрыты понятия система дополнительного

образования, любительский цирк и цирковая студия. Определено их место в системе доп. образования.

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе и осуществляется посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ. Предпрофессиональные программы реализуются в области спорта и области искусства.

Ключевую роль в подготовке профессиональных творческих кадров для цирка должны сыграть образовательные учреждения.

В условиях динамично меняющегося мира, усиливающейся конкуренции со стороны зарубежных цирковых коллективов и смежных видов искусств особое значение приобретает развитие системы непрерывного профессионального образования творческих цирковых кадров

Проведение занятий в цирковых студиях по образовательным программам позволит выпускникам продолжить свое профессиональное образование в области циркового искусства.

Детская цирковая школа-студия- это один из типов детских объединений в учреждениях дополнительного образования.

Любительский цирк - вид художественной самодеятельности, участники которой занимаются цирковым искусством. Любительский цирк является так же резервом для пополнения кадров цирковых артистов.

Во втором параграфе «Детские цирковые студии в России и за рубежом» показана история формирования циркового искусства, а также цирковых образовательных учреждений. Проанализирован рынок цирковых номеров. Выявлены направления для развития цирковой системы в России.

Развитие циркового искусства в России началось сравнительно поздно, и в течение нескольких столетий шло лишь по одной ветви развития. В настоящее время стационарные цирки есть практически во всех областных и

крупных городах России. Не сразу и не вдруг, а в долгих, подчас трудных поисках создавалось первое в мире профессиональное цирковое учебное заведение, по окончании которого выдавались дипломы государственного образца. В настоящее время в Российской Федерации множество субъектов цирковой деятельности.

Передача знаний и опыта в цирке происходит по принципу преемственности. Династия (от греч. *dynasteia* – господство) – ряд поколений, передающих из рода в род профессиональное мастерство, традиции. Сейчас принцип преемственности уступает место отделу кастингов, занимающихся поиском талантливых артистов.

Анализ рынка цирковых номеров из России, за последние годы показал, что уровень художественного развития номеров, их подачи, заметно отстаёт от передовых мировых тенденций.

Важнейшим направлением совершенствования циркового дела является развитие международного сотрудничества в этой сфере; создание качественно новых цирковых программ и спектаклей.

Вторая глава «Хореографическое искусство в работе цирковых студий» включает в себя два основных этапа работы – создание плана урока для педагога-хореографа и мониторинг результатов работы.

В параграфе «Дисциплины хореографической направленности в учебных планах и программах цирковых студий» были рассмотрены основные учебные заведения по специальности цирковое искусство, проанализированы их программы на наличие хореографических дисциплин.

Российская Федерация стала первой страной, в которой появилось высшее профессиональное образование по цирковому искусству. Для успешного поступления в высшее и среднее специальное заведение по специальности цирковое искусство необходимо пройти обучение в цирковой студии. Принцип непрерывности образования является систематизирующим.

Рассматривая программы детских цирковых коллективов, следует отметить, что в программах многих коллективов и студий нет учебных программ

и планов. А наличие программы не гарантирует наличие дисциплины «хореография». Из-за отсутствия квалифицированных кадров и необходимых дисциплин цирковые студии не могут в полной мере подготовить ученика для поступления в ВУЗы и учреждения среднего профильного образования.

В параграфе «Хореография в педагогической практике постановки цирковых номеров» выявлена специфика постановки цирковых шоу и специфика работы хореографа, сделан вывод после сравнения программ обучения ВУЗов, среднеспециальных заведений и студий.

Программы цирковых студий не имеют единого стандарта. В программах многих детских коллективов и студий нет учебных программ и планов. Дисциплины хореографической направленности отсутствуют или на них выделено не достаточное количество часов, которые необходимы для продолжения обучения по профилю и постановки современных цирковых номеров.

Подготовка современных специалистов сферы культуры и искусства является одним из приоритетных направлений государственной культурной политики в европейских странах.

В последнем параграфе «Разработка урока педагога-хореографа детской цирковой студии» приведены результаты опроса. Приведен пример плана урока, даны методические рекомендации, проанализированы результаты.

Хореография как дисциплина должна быть включена в программу каждой цирковой студии или циркового кружка, коллектива. Педагог-хореограф детской студии решает множество задач, она из которых создать целостность циркового номер или полноценного циркового шоу.

В конце проведённой работы, мы увидели положительный результат. Правильно выстроенный план урока, учитывающий особенности циркового жанра, способствовал улучшению соревновательных показателей. Улучшились хореографические и физические показатели детей. Поэтому предмет «хореография» и ее различные направления в цирковой студии занимают особое место.

Заключение. Проанализировав методическую и теоретическую литературу по проблеме исследования можно смело сказать, что искусство цирка очень перспективно. Цирк будет развиваться, потому что алогичная его природа особенно ярко выражает нашу современность. Цирк способен изобразить то странное, что происходит в жизни.

Цирковое искусство сформировалось из народных площадных представлений и театрализованных спортивных соревнований. Первый известный нам стационарный цирк – Большой цирк (Circus Maximus), названный в 7 году до н.э. одним из чудес Рима. К концу XIX века постоянные цирки существовали почти во всех столицах и главных городах Западной Европы и России. Осенью 1927 года идея стала реальностью и была открыта первая цирковая школа в мире! Так на протяжении XX века в России формировалась цирковая система.

В настоящее время субъектами цирковой деятельности в Российской Федерации являются множество цирковых площадок. Все больше становится субъектов, профессионально занимающихся цирковой деятельностью: ВУЗы, училище, колледжи и цирковые кружки и студии.

За последнее время достигнуты определенные успехи в сфере образования в целом и циркового искусства в частности. Вместе с тем, развитие общества, и модернизация российского образования требуют дальнейшего преобразования и развития. Необходима организация многоканальной системы финансирования культуры, привлечение значительных внебюджетных инвестиций, подготовка современных специалистов сферы культуры и искусства является одним из приоритетных направлений в развитии культуры. Целевой функцией учреждений дополнительного образования должна быть профессиональная ориентация.

Развитие и правильное функционирование детской цирковой студии невозможно без: поиска новых направлений циркового искусства, разработки качественно новых программ, ориентированных на современные мировые тенденции с цирковой индустрии; повышения художественного уровня

цирковых представлений; сохранения и развития популярных жанров, постепенно уходящих из цирковых программ.

Конечно, в современном мире технического прогресса возникают новые постановочные возможности. Важно, чтобы каждый номер представлял собой особенный мир, в котором живут именно эти, ни на кого не похожие персонажи.

Нами сделан вывод о том, что основным направлением дальнейшего творческого развития российской цирковой системы должно стать создание качественно новых цирковых программ и спектаклей с использованием возможностей смежных видов искусств (театра, кино, эстрады и др.) и применением современных технологий. А значит, и учебные планы детских цирковых студий необходимо пересмотреть и модернизировать. Ведь правильная подготовка с малых лет в данном виде искусства – залог успешной профессиональной деятельности. Даны определения нескольким цирковым понятиям, таким как трюк, цирковая династия, цирковой жанр.

Нами также проведен опрос действующей артистки цирка и директора цирковой студии и сделаны выводы о том, что пластическую жизнь циркового артиста и в общем решении номера, и в законченности жеста организует хореография. Хореография – это то, что подводит к трюку, подчеркивает трюк, и, в конечном счете, именно от постановки танца зависит, насколько выигрышно смотрится номер. Коллективы, где проводятся занятия по хореографии, выступают на конкурсах, фестивалях высоких уровней большее успешно и зрелищно.

Эффективность репетиции на занятиях танцевальным искусством в цирковой студии во многом зависит и от умело составленного плана работы.

На основе обобщенных данных полученных в ходе изучения теоретической информации и проведенного опроса мною был разработан план урока для воспитанников детских цирковых студий. План был показан на примере подготовки номера на трапеции «Шамаханская царица» для циркового

представления «Три богатыря и шамаханская царица» Обозначены цели и задачи педагога-хореографа на занятиях с воспитанниками цирковой студии.

Педагог-хореограф в своей работе должен помочь ребенку раскрепоститься, почувствовать движения и себя в этих движениях. Только так можно искренне «прожить» образ в номере. Поэтому предмет «Хореография» и ее различные направления в цирковой студии занимают особое место.

Внедрение программы и учебного плана, с разработанными уроками были опробованы на базе школы-студии «AirdanceMsk». В исследовательской работе приняло участие более 20 человек детей в возрасте от 8 до 15 лет. Результатом данной работы стало успешное выступление учеников на фестивале циркового искусства «Catwalk 2017»: золотая медаль в номинации «Воздушные полотна. Профи», а также бронзовая медаль в номинации «Воздушное кольцо. Юниоры»