

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОРЕОГРАФИИ В
СОВРЕМЕННОМ ЦИРКОВОМ ИСКУССТВЕ**
АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студента 5 курса 531 группы
направления 51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»
факультета искусств

ИВАНЧУКА СЕРГЕЯ ФЁДОРОВИЧА

Научный руководитель
д.п.н., профессор кафедры теории,
истории и педагогики искусства _____ И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Зав.кафедрой теории,
истории и педагогики искусства
д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Саратов 2026

Введение. Цирк всегда привлекал к себе внимание детей и молодежи, т.к. показывал искусство реализации человеческих возможностей, преодоление сложнейших физических препятствий, часто в сочетании с комическими элементами, которые, несмотря на свою комичность, значительно усложняют номер, требуя большого мастерства для его исполнения. Искусство цирка представляет собой обаяние молодости и мудрость веков, красоту и отвагу, смелость и задор, мысль и полет фантазии. Неповторимая атмосфера праздника всегда сопровождает цирковой спектакль, объединяющий веселье и смех, трюки и танцы, которые исполняются не только людьми, но и животными. 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.

Танец — это живое наследие, которое веками менялось вместе с историей и культурой человечества. Слово «хореография», пришедшее из греческого языка как «запись танца», сегодня превратилось в широкое понятие, охватывающее всю красоту хореографического искусства. В каждый исторический период танец служил отражением нравственных идеалов и духовных поисков общества, соединяя наследие прошлого с дыханием современности.

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.

Теоретической основой выпускной квалификационной работы явились труды авторитетных специалистов в области циркового искусства (В.А. Баринов, Ю.А. Дмитриев, Д.Жандо, Е.М. Кузнецов, С.М. Макаров, М.И. Немчинский и др.), народной, классической и современной хореографии (Е.П. Валукин, Р.В. Захаров, А.М. Мессерер, В.Ю. Никитин, Н.И. Тарасов, С.В. Филатов и др.), статьи и материалы методических пособий.

Это позволяет подчеркнуть актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы.

Цель работы – представить анализ использования современной хореографии в современном цирковом искусстве.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- рассмотреть цирковое искусство и дать его общую характеристику;
- изучить влияние хореографии на цирковое искусство;
- рассмотреть цирковые номера и основные требования к их постановке;
- представить анализ цирковой студии как формы организации работы по использованию элементов хореографии в постановке цирковых номеров.

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

Во введении определяется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, раскрываются объект, предмет исследования, его цель, задачи.

Глава 1 включает в себя два параграфа, в которых рассматриваются теоретические основы использования хореографии в современном цирковом искусстве. Изучается история циркового искусства и его общая характеристика и влияние хореографии на цирковое искусство.

Глава 2 содержит также два параграфа. В первом параграфе рассказываются практические основы использования хореографии в

современном цирковом искусстве, Цирковые номера и основные требования к их постановке. Во втором параграфе представлена организация работы по использованию элементов современной хореографии в постановке цирковых номеров.

В заключении даны выводы о проделанной работе.

Основное содержание работы.

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию использования хореографии в современном цирковом искусстве. Работа состоит из двух глав, в которых рассмотрены теоретические и практические аспекты взаимодействия циркового и хореографического искусства.

В первой главе «Теоретические основы использования хореографии в современном цирковом искусстве» раскрываются особенности циркового искусства, рассматривается его историческое развитие, а также анализируется влияние хореографии на формирование современного циркового номера.

В ходе исследования установлено, что цирковое искусство является одним из древнейших видов зрелищной культуры. Его истоки связаны с народными праздниками, религиозными обрядами, спортивными состязаниями и различными формами массовых представлений. На протяжении длительного исторического периода цирк развивался и совершенствовался, постепенно превращаясь из выступлений бродячих артистов в сложную художественную систему, объединяющую различные жанры сценического искусства.

Основой циркового искусства является трюк — действие, демонстрирующее исключительные физические возможности человека. Вместе с тем современный цирковой номер представляет собой не просто совокупность отдельных трюков, а целостное художественное произведение, обладающее собственной драматургией, композиционным построением и выразительными средствами. Именно поэтому особую роль в современном цирке начинают играть элементы театрального и хореографического искусства.

Проведённый анализ показал, что развитие цирка всегда сопровождалось поиском новых художественных средств выразительности. Одним из наиболее значимых направлений этого процесса стало использование хореографии. Благодаря танцевальному искусству цирковые представления приобрели большую эмоциональность, выразительность и эстетическую завершенность.

В работе рассматривается история взаимодействия циркового и хореографического искусства. Установлено, что танец постепенно вошёл в структуру циркового представления и стал использоваться как средство организации сценического пространства, создания художественного образа и усиления зрелищного эффекта. В дальнейшем участие профессиональных балетмейстеров в создании цирковых программ способствовало формированию особого направления — цирковой хореографии.

Цирковая хореография представляет собой специфическую систему движений, объединяющую элементы классического, народного, современного и спортивного танца. Её особенностью является сочетание пластической выразительности и трюковой техники. В отличие от традиционного сценического танца, цирковая хореография ориентирована не только на художественное выражение образа, но и на обеспечение безопасности и эффективности выполнения сложных цирковых элементов.

В результате исследования было выявлено, что хореография оказывает существенное влияние на профессиональную подготовку цирковых артистов. Регулярные занятия танцем способствуют развитию гибкости, координации, чувства ритма, пластичности движений, выносливости и сценической культуры. Эти качества являются необходимыми для успешного исполнения номеров практически всех цирковых жанров.

Особое внимание уделяется анализу художественных функций хореографии в цирковом искусстве. Установлено, что танец помогает объединить отдельные трюковые элементы в единую композицию, обеспечивает плавность переходов между различными частями номера, формирует его эмоциональную структуру и способствует раскрытию

художественного образа. Благодаря хореографическим средствам цирковой номер становится более понятным и выразительным для зрителя.

Кроме того, хореография способствует формированию индивидуального исполнительского стиля артиста. Использование различных пластических решений позволяет подчеркнуть характер персонажа, создать уникальный сценический образ и повысить художественную ценность выступления.

Во второй главе «Практические основы использования хореографии в современном цирковом искусстве» рассматриваются особенности постановки цирковых номеров и анализируется деятельность цирковой студии как формы организации работы по использованию элементов хореографии.

Исследование показало, что создание современного циркового номера представляет собой сложный творческий процесс, включающий разработку художественного замысла, подбор музыкального материала, построение композиции, постановку трюков и создание сценического образа. Важнейшим элементом данного процесса является хореография, которая обеспечивает целостность и выразительность всей постановки.

Установлено, что современный цирковой номер должен отвечать ряду требований. К числу основных относятся художественная целостность, композиционная завершенность, логическая последовательность развития действия, соответствие музыкального и пластического решения выбранной теме, а также высокий уровень исполнительского мастерства артистов.

В ходе анализа было выявлено, что хореография выполняет важную композиционную функцию. Она позволяет связать отдельные трюковые элементы между собой, создавая единое художественное действие. Танцевальные движения помогают избежать механического чередования трюков и превращают номер в полноценное сценическое произведение.

Большое значение имеет музыкальное сопровождение циркового номера. Музыка определяет эмоциональный настрой выступления, задаёт ритм движениям артистов и помогает раскрыть содержание сценического образа.

Хореография, в свою очередь, обеспечивает пластическое воплощение музыкального материала, делая его видимым для зрителя.

Отдельное внимание уделяется современным тенденциям развития циркового искусства. В настоящее время наблюдается активное внедрение элементов современной хореографии в различные цирковые жанры. Используются техники джазового танца, модерна, контемпорари, акробатического танца и других направлений. Это способствует расширению художественных возможностей циркового искусства и созданию новых форм сценической выразительности.

Показательным примером интеграции танца и цирка являются современные международные цирковые проекты. В таких постановках хореография становится одним из главных выразительных средств, объединяющим музыку, сценографию, световое оформление и трюковую составляющую в единое художественное пространство. Благодаря этому современный цирк всё чаще воспринимается зрителем как синтетический вид искусства, находящийся на стыке театра, танца и циркового мастерства.

В работе также рассматривается деятельность цирковой студии как важного элемента системы подготовки артистов. Анализ показал, что обучение в цирковой студии включает не только освоение трюковой техники, но и серьёзную хореографическую подготовку. Занятия танцем способствуют развитию музыкальности, пластической культуры, сценического поведения и артистизма.

Хореографическая подготовка в цирковой студии строится на сочетании различных танцевальных направлений. В процессе обучения используются элементы классического, народного и современного танца, что позволяет формировать универсальные исполнительские навыки и расширять творческие возможности обучающихся.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что использование хореографии является одним из важнейших условий успешного развития современного циркового искусства. Она способствует повышению

художественного уровня цирковых постановок, совершенствованию исполнительского мастерства артистов и созданию ярких зрелищных программ, отвечающих требованиям современной зрительской аудитории.

Результаты исследования подтверждают, что в условиях современного развития циркового искусства хореография становится не вспомогательным, а одним из ведущих компонентов циркового номера. Её использование обеспечивает гармоничное соединение технического мастерства и художественной выразительности, что позволяет создавать полноценные сценические произведения высокого профессионального уровня.

Отдельное внимание уделяется деятельности цирковой студии. Установлено, что занятия хореографией являются важнейшей частью подготовки будущих цирковых артистов. Они способствуют развитию музыкальности, пластической культуры, артистизма и сценического мастерства.

Современные мировые цирковые проекты демонстрируют высокий уровень интеграции танцевального искусства в цирковую программу. Наиболее яркими примерами являются международные цирковые шоу, в которых хореография становится одним из основных средств художественной выразительности и организации сценического действия.

Проведённое исследование подтверждает, что цирковая хореография сегодня является самостоятельным направлением творческой деятельности, обеспечивающим высокий художественный уровень современных цирковых программ.

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.

Хореография влияет на цирковое искусство, т.к. она является одним из важнейших факторов, превращающих сложный технический трюк в полноценное художественное произведение. Хореография формирует пластическую выразительность артиста, задает эмоциональный ритм номеру и помогает выстроить целостный визуальный образ, отличающий современный цирк от спортивной акробатики. 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. Среди ключевых аспектов этого влияния можно выделить следующие моменты. Регулярные занятия экзерсисом развивают у цирковых артистов грацию, баланс, устойчивость и мышечную память, что критически необходимо для работы в любом жанре. Танцевальная лексика помогает плавно связать сложные элементы программы, превращая набор отдельных трюков в единый спектакль с выразительным сюжетом или настроением. Хореографическая подготовка учит артистов точно чувствовать темп, ритм и характер музыкального сопровождения, делая каждый жест синхронным и гармоничным. 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.

Процесс порождения, реализации и жизни циркового произведения зависит от всей коммуникативной цепочки: автор - артист - зритель. В замысле черты произведения еще ясно не определены. Нет четкого представления о костюмах, музыкальном сопровождении, цветоцветовом решении номера, его бутофории, реквизите. В замысле, как правило, лишь намечаются тема, идея и образы. На этапе формирования замысла происходит перебор и выбор способов и приемов первичного оправдания тех или иных персонажей, их возможных действий, их взаимоотношений в границах предполагаемых сюжета и трюкового материала. На этапе обдумывания номера, происходит мысленный процесс становления трюков в качестве ролевых действий. При этом виртуально может происходить модификация трюков, реквизита, аппаратуры, изобретение нового. В замысле эскизно уже появляются персонажи, которые будут требовать определенных действий по их воплощению, будут требовать определенные трюки для использования их в качестве этих действий. Трюки и образы, преодолевая с помощью создателей взаимное сопротивление, будут стремиться друг к другу. Если процесс синхронизации художественных образов (ролей) с трюками происходит с большими трудностями, художник может вернуться к началу работы; к новому поиску образов, наиболее адекватных трюковым ресурсам исполнителей или к поиску и созданию новых трюков, более приемлемых принятым образам.

Рассмотрев цирковую студию как форму организации работы по использованию элементов хореографии в постановке цирковых номеров, можно отметить, что на данный момент цирковая студия является мощной и многогранной площадкой для развития физических и творческих навыков человека. Цирковое и хореографическое искусство сегодня зависят, развивают и обогащают друг друга, что в конечном результате дает возможность для создания целостного шоу-спектакля нового формата, при

этом сохраняя самобытность и уникальность каждого вида искусств. В шоу программах основное действие занимают танцы с простым и минимальным числом цирковых элементов. 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.