

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

ХОРЕОГРАФИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЦИРКЕ

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студента 5 курса 581 группы
направления 52.03.01 «Хореографическое искусство»,
профиль «Искусство современного танца»
Института искусств

Харитоновна Полина Андреевна

Научный руководитель (руководитель)

доцент, канд. пед. наук,

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Н.А.Иванова

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

профессор, доктор пед. наук

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

И.Э.Рахимбаева

инициалы, фамилия

Саратов 2023

Введение

В современной цирковой деятельности хореография играет все более значимую роль, отражая эволюцию танцевального искусства через различные направления. Начиная с первоначальных форм, оно прошло путь до самых сложных театральных форм, насытившись выразительными средствами и художественными ценностями. XX век принес крупные изменения театральному искусству и балетному театру в целом, затронув эстетику, стиль, форму и структуру спектакля, а также танцевальную лексику. В связи с этим, данная тема имеет особую актуальность и интерес для исследований в искусствоведческой области.

В первой половине XX века в хореографической культуре появились и начали развиваться новые формы танца, которые открыли путь к появлению новых понятий и концепций в мире танца, таких как экспрессивный танец, танец модерн, ритмопластика, дунканизм, фокинизм, перфоманс и эстрадный танец. Вторая половина XX века стала временем, когда эти формы стали самостоятельными и завершенными, что привело к изменениям в современном балетном искусстве. Эти изменения в хореографии не только привели к появлению новых форм танца, но и стали основой для создания новых выразительных средств, которые использовались в балете и других танцевальных формах. Новые элементы и концепции, включенные в хореографию XX века, делают ее одной из самых ярких и разнообразных в истории танца

В настоящее время главным трендом в области развлечений является поиск новых творческих подходов и исследование различных форм искусства. Одним из наиболее захватывающих направлений является искусство манежа, которое может быть трансформировано в грандиозное шоу, объединяющее в себе хореографию и элементы цирка.

Создатели шоу-программ постоянно ищут новые способы воплотить свои творческие идеи в жизнь. Они исследуют различные искусственные формы, задействуют современные технологии и таланты артистов, чтобы создать невероятные шоу, которые будут оставаться в памяти зрителей на долгое время.

Цель исследования – Изучить возможности хореографии в цирке и оценить перспективу ее развития

Задачи исследования:

- рассмотреть историю развития и виды жанров циркового искусства;
- ознакомиться с ролью хореографии в цирке;
- провести анализ шоу «Дю Солей» и «ГииЭрадзэ»;
- исследовать организацию процесса и методы обучения балету артистов цирка;

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение.

Структура работы включает две главы, введение, заключение, список использованной литературы и приложение. Во введении сформулированы цель и задачи исследования. В первой главе рассматриваются теоретические основы использования хореографии в цирке. Во второй главе рассматриваются примеры использования современной хореографии в цирковых представлениях. В заключении обобщаются выводы по результатам проведенного исследования. Приложение иллюстрирует основные положения работы.

Основное содержание работы

Цирковой жанр в настоящее время представляет собой набор различных номеров, объединенных общими характеристиками. Каждый жанр обладает своей уникальностью, которая проявляется через использование специфических реквизитов, стилей исполнения и приемов акробатики. Сам термин "жанр" происходит от французского слова "genre", что означает "вид" или "род". Эта интерпретация подчеркивает значимость разнообразия жанров

как основной силы, привлекающей зрителей в цирк. Нет другого искусства, которое могло бы похвастаться таким множеством различных жанров.

Цирковое искусство любого жанра является результатом невероятного владения артиста своим телом, высочайшей степени мастерства, четкой и холодной головы и безграничной любви к своему делу. В этом искусстве центральным звеном является величайшая точность, которая отражается в жестах, движениях и акробатических трюках. Как говорил кинорежиссер А. Медведкин, «Цирк - это искусство величайшей точности». [34].

В прошлом столетии в цирке началось частичное смешение разных жанров, которое стало одной из особенностей современных представлений. На сегодняшний день в цирковых шоу можно увидеть, как клоуны выступают в паре с дрессированными животными, эквилибристы заняты жонглированием, а акробаты дополняют свои выступления пантомимой.

Таким образом, смешение жанров в цирке стало новым этапом в развитии искусства развлечений и способом привлечения зрителя. Здесь сочетаются элементы досуга и высокого искусства, создавая неповторимое зрелище, которое не оставит равнодушным никого. Цирк - это не только клоуны и животные, но и уникальное сочетание различных жанров и элементов, создающих неповторимый шоу. Цирковое искусство в настоящее время остается популярным и любимым зрителями. Одним из наиболее известных и знаменитых жанров является акробатика, которая хранит в себе элементы мастерства и артистизма. Однако, помимо акробатических трюков, цирковые выступления включают в себя и другие варианты искусства, такие как катание на роликовых коньках, игра с хула-хупами, а также чревовещание.

В настоящее время, начинает возрождаться древняя традиция огнеглотателей и все больше и больше цирков включают в программу своих выступлений яркие и будоражащие огненные шоу.

Несмотря на разнообразие жанров, цирк является демократичным и доступным для всех. Зрители могут выбрать то, что больше всего им по

душе и посмотреть удивительное мастерство и способности артистов любого жанра. На выступлениях профессионалов каждый непременно восхитится и очаруется их мастерством и артистизмом.

Хореография - это запись движения в переводе с греческого языка. Но этот термин в наше время охватывает все, что связано с искусством танца. Родоначальники танцевального и циркового искусств исходят из сакральных традиций, которые имеют долгую историю. Эти виды искусств развивались за счет народных гуляний, обрядов, спортивных соревнований и других трудовых процессов.

В целом, они совершенствовались вместе с народом и социокультурной средой, которая формировала разнообразие форм и направлений этих искусств. Они оказали огромное влияние на эстетическую культуру и духовное развитие общества.

Цирковое представление является одной из форм танцевального искусства и завершается *paradealle* – хореографической композицией, которая подводит итог всему представлению и концентрирует художественную образность его наилучшим образом. В свою очередь, танец всегда отождествляет эстетические и духовно-нравственные ценности общества, отражает человеческие потребности своего времени, его идеалы и душевные поиски. Таким образом, тонкая связь между танцевальным искусством и общественной культурой продолжает оставаться очевидной на протяжении многих веков.

Цирковое искусство, как и танец, имеет свое сакральное начало и основано на многовековых канонах. Для выражения идеи и духа времени применяются различные хореографические приемы. Современное цирковое искусство представлено многожанровыми программами различных стилей, в которых хореографическое искусство является основным выразительным художественным средством и технологией.

Одним из ключевых элементов циркового искусства является использование хореографии для передачи эмоций и идей. Этот процесс

неразрывно связан с национальными традициями и ментальностью исполнителей. В современном мировом цирке используются различные хореографические стили и технологии для создания уникальных цирковых номеров.

Одним из наиболее зрелищных проявлений хореографии в цирковом искусстве является акробатический танец. Это технически сложный вид искусства, который требует высокой физической подготовки исполнителя. Техника акробатического танца может быть использована для создания современных цирковых номеров, которые сочетают в себе танцевальные элементы и атлетические упражнения.

Сегодня цирковая хореография – это школа мастерства, которая разрабатывает свои методики и исполнительские технологии. Интересен тот факт, что танец по-прежнему является зрелищем, социальным ритуалом, но главная его функция заключается в том, что оно представляет собой современное искусство, способное к синтезу с другими видами искусств. Как новое выразительное средство актуального художественного высказывания, оно способствует раскрытию философского замысла циркового номера, а также сценического циркового персонажа.

Театральная подача трюков включает в себя не только технические характеристики, но и подробное изучение психологических эффектов на зрителя. Циркачи мастерски используют свое тело, чтобы создавать красивую картину спортивного искусства на арене, привлекая внимание зрителей и вызывая у них чувство экстаза, возбуждения и удивления.

В цирковом искусстве отсутствие элементов и лексики хореографии негативно сказывается на развитии артиста, ограничивая его возможности выражения и творчества. В противоположность этому, использование элементов танца открывает новые возможности для создания объемных и ярких художественных образов в цирковом искусстве.

Отказ от хореографического компонента приводит к замыканию артиста в узких рамках специфической деятельности, что мешает его

художественному развитию и видению новых перспектив. Именно танец может стать инструментом для расширения творческих возможностей артиста и обоснования его манежной деятельности.

Одним из главных преимуществ использования танцевальных элементов является возможность создания красивых и динамичных художественных образов, способных привлечь внимание зрителя. Это может быть достигнуто благодаря новым связкам движений, фигурам и комбинациям, которые расширяют спектр выражения циркового искусства.

Большое значение имеет также эмоциональное наполнение выступления, которое может быть дополнено танцевальными действиями. Использование элементов танца способствует более глубокому восприятию художественного образа зрителями и дает возможность артисту более ярко выразить свои эмоции.

Современный танец - это хореографическая система, которая значительно моложе, чем балетный театр. Вместе с тем, на сегодняшний день еще сложно дать четкую оценку этой форме искусства. Театр современного танца находится в процессе становления и накопления своего наследия. Он имеет свои задачи и цели, свою специфику. Это означает, что законы, применяемые в балетном театре, могут не применяться в современном танце, либо использоваться в ограниченном и измененном контексте.

В народном танце, как правило, изображение и выражение переплетаются. В этой форме танца уже наработана устоявшаяся система координации, которая позволяет исполнителям воплощать образы, выразительно передавать эмоции и идеи зрителю. Этого же можно сказать и об эстрадном и детском танцах.

Хореографическое искусство в реформировании цирковых программ способно перевернуть привычное представление об этих искусствах с ног на голову, такой симбиоз поможет превзойти любые, даже самые смелые

ожидания зрителей, а именно к этому стремится каждый режиссер-постановщик.

Основные принципы современного циркового танца относятся, прежде всего, к технике движения. Они сложились в процессе эволюции различных систем танца. Эти принципы были заимствованы в основном из народных танцев, классического балета, историко–бытовых танцев, спортивных танцевальных направлений и некоторых других. При анализе цирковой хореографии можно выделить следующие технические особенности:

1. Возможность активного передвижения исполнителя в пространстве, как по горизонтали, так и по вертикали.
2. Использование изолированных движений различных частей тела.
3. Использование ритмически сложных и синкопированных движений.
4. Полиритмия танца.
5. Комбинирование и взаимопроникновение музыки и хореографии.
6. Индивидуальные импровизации в общей хореографии.
7. Функционализм хореографии.

Одним самым необычным и ярким шоу *Circue du Soleil* является «*La Nouba*». Название *La Nouba* происходит от французской фразы «*faire la nouba*», что означает кутить. Это незабываемое путешествие по нашему миру, одновременно угрожающему и весёлому, пугающему и хорошо знакомому. *La Nouba* – это сказка всех сказок, место всех тайнств, где неразлучны прекрасные сны и ночные кошмары. *La Nouba* – это воспоминание, личное и всеобщее. Оно манит нас, призывает вспомнить давно утерянные волнения души. Здесь возможно всё.

La Nouba объединяет две группы персонажей. В течение шоу волшебные и красочные циркачи вступают в схватку с бесцветным миром города. Но, как и в сказках, этот контраст – не более чем слаженное взаимодействие, которое распаляет любопытство и даёт пищу нашему

воображению. Здесь мечты становятся реальностью, и талант обращает заурядное в экстраординарное. Это не гастрوليрующее шоу, оно идет только в одном месте мира, в Wald Disney World Resort в Онтарио.

Начало сопровождает хореографическая постановка, в которой учувствуют все цирковые персонажи балет, исполняя хореографию на очень высоком уровне. Затем на протяжении всего шоу хореография помогает донести все тонкости идеи. А также украшает и придаёт грацию многим номерам. Хореография является неотъемлемой частью всего шоу. Хореограф очень тонко подошёл к каждому появлению танцора и циркового артиста. Всё шоу идет в стиле модерн, который очень точно подходит к идее представления.

Идея шоу заключается в создании фантастического мира, где герои находятся перед вызовом преодолеть свои ограничения и достичь своих мечтаний. В создании уникальной атмосферы, которая заставляет зрителей поверить в то, что не возможное возможно, и вдохновляет нас не бояться преодолевать свои границы, чтобы достичь своих мечтаний. В некоторых эпизодах танцорам дана свобода действия, где они могут проживать шоу в пластике неограниченной никем и ничем.

Хореографические номера шоу уникальны своим творческим подходом к сочетанию танца и акробатики.

1. Эксперименты с пространством: В шоу Cirque du Soleil часто используются нестандартные конструкции сцены, такие как подъемные платформы, вращающиеся диски, различные методы освещения и звуковые эффекты. Это позволяет создавать удивительные композиции пространства, которые обладают неповторимыми визуальными эффектами.

2. Акробатика и танец: Хореография в спектаклях Cirque du Soleil сильно завязана на акробатических элементах. Они интегрируются в танцевальные движения и добавляют дополнительную сложность и динамику в спектакль.

3. Нестандартный подход к музыкальному выбору: В спектаклях Cirque du Soleil музыкальный выбор часто необычен и эклектичен. Хореография создается под различные жанры музыки, например, классическую музыку, поп-музыку и звуки из разных культур.

4. Выразительность: Хореография в спектаклях Cirque du Soleil часто используется для передачи эмоций и настроений. Танцоры могут использовать жесты и выражения лица, чтобы помочь передать определенную идею или чувство.

5. Костюмы и грим: Костюмы и грим в шоу Cirque du Soleil играют очень важную роль в создании образов. Они могут быть удивительно яркими и фантастическими, а также помогают передать характеристики персонажей.

Хореография в спектаклях Cirque du Soleil- это сложное и трудоемкое искусство, которое сочетает в себе элементы танца, акробатики и визуальных эффектов.

Рассмотрев хореографию, которая использовалась в этом шоу мы можем наблюдать как в первые в истории цирка использовали такое танцевальное направление как брейк-данс. Мало того их представили в виде отдельного номера. Они иллюстрировали энергичный танец пронизанный силой и ловкостью артистов.

Также в данном шоу Cirque du Soleil мы можем наблюдать так называемую интерлюдия, где соединился балет и цирк. В этом номере маленькую и воздушную, потерянную балерину находит одинокий клоун Пьеро в секретном саду. Их танец пронизан любовью и воздушностью. Балет сделал этот номер очень эмоциональным. И наверное поэтому артисты передали все эмоции этой бесконечной истории.

Цирковая хореография активно использует элементы народных танцевальных движений в постановке номера. Особенности исполнения русского танца включают: позиции рук — 1, 2, 3, на талии; шаги танцевальные с носка: простой шаг вперед, переменный шаг вперед; притоп

— удар всей стопой; шаг с притопом в сторону; тройной притоп; припадание на месте с продвижением в сторону: исходная, свободная 3-я позиция; поднявшись на полупальцы поставленной назад ноги, падение на другую ногу в полуприседании, затем опять подъем на полупальцы. То же с продвижением в сторону: выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем приведение ее в исходную позицию; ковырялочка — поочередные удары в сторону одной ногой носком в закрытом положении и ребром каблука в открытом положении, без подскоков; веревочка (простая) — подряд, с переступанием; молоточки — удар полупальцами в пол, от колена в прямом положении, с подскоком на другой ноге, на месте с продвижением. Полуприсядка (для мужч.) — легкие прыжки с обеих ног с одновременным их сгибанием (в полуприседании); полное приседание с подскоком в 1-ю свободную позицию с последующим отскоком на одну ногу в сторону в полуприседание с одновременным открыванием другой ноги на 45° в открытом положении; хлопки (одинарные) — в ладоши, по бедру, по голени; вращение на подскоках по 1/2 круга на двух подскоках и т.д

Стоит еще отметить, что современная цирковая хореография строится на различных уровнях - танец активно использует передвижение артиста не только по горизонтали, но и по вертикали. Расположение исполнителя на полу (в партере) употребляется достаточно часто. Уровнем в хореографии называется расположение тела танцора относительно земли и имеет следующие основные виды: стоя, сидя, стоя на четвереньках, сидя на корточках, стоя на коленях и лежа. Кроме того, в цирковой хореографии существуют так называемые акробатические уровни: шпагаты (поперечный и продольный), «мост», стойка на руках, стойка на лопатках («березка»), колесо, повсеместно исполняемые в цирковых номерах.

Цирковое искусство сегодня - современно, хореография циркового номера многогранна, эклектична и находится в постоянном развитии, поэтому можно сказать, что современная цирковая хореография - это

авторская хореография, которая строго не подчиняется каноническим правилам. Однако сегодня, как и много лет назад танец - это средство для выражения мыслей и чувств, волнующих человека уже нового времени.