

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №3»

Рекомендована
методическим советом
МБУДО г. Иркутска ДДТ №3
протокол № 1 от 10.10.2018

Утверждена
приказом директора
МБУДО г. Иркутска ДДТ №3
от 10.10.2018
№ 25-11-13

«ТРИ КИТА ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА»

Методическое пособие для педагогов дополнительного образования и
обучающихся цирковой студии

Разработчик:
Блужина Юлия Васильевна
Педагог дополнительного образования

г. Иркутск

Аннотация: в пособии описана природа и специфика цирка, его воздействие на зрителя. Пособие поможет преподавателям и обучающимся циркового искусства продуктивно подходить к созданию циркового образа, номера.

Содержание:

Введение. Немного о цирковом искусстве.....	3
Поговорим подробнее о «Трех китах» циркового искусства.	
Что такое трюк?.....	5
Личность артиста.....	7
Взаимодействие со зрителем.....	10
Цирковое представление.....	11
Цирковой жанр.....	12
Цирковой номер.....	13
Каноны построения циркового номера.....	15
Методические советы начинающему преподавателю циркового искусства.....	18
Перечень терминов.....	22
Список использованной литературы.....	24

Введение

Немного о цирковом искусстве

Мир цирка уникален. Это мир трюков, выделенных, подсмотренных в жизненных поступках человека, которые одновременно систематизированы и расставлены в цирковом номере, позволяющих наблюдать единообразие действия артиста, направленное на раскрытие художественного образа.

Цирковое искусство держится на трех китах:

- трюк;
- личность артиста;
- взаимодействие со зрителем.

Цирковое искусство сформировалось из народных площадных представлений и театрализованных спортивных соревнований. Главный герой цирка – артист, который преодолевает препятствия, поэтизирует физический труд, отвагу, изобретательность человека, создает определенный обобщенный художественный образ. Образ этот раскрывается при помощи специфических цирковых упражнений – трюков. Выбор и композиция трюков подчинены задаче создания образа. Комбинация трюков, дополненная другими актерскими действиями, составляет номер – отдельное законченное произведение циркового искусства. Сочетание нескольких разнохарактерных (разножанровых) номеров – представление.

Одна из привлекательных форм циркового искусства – это площадность, когда зритель является не пассивным созерцателем происходящего, а его соучастником. Вовлекаясь в происходящее действие, он сопреживает и совместно с артистом участвует в творчестве.

Направленность циркового искусства обуславливает его движение вперед по пути утверждения общечеловеческого идеала и именно благодаря своему гуманизму цирк имеет притягательную силу. Искусство цирка всегда было атрибутом развлечения. Каждый раз зритель в неведении, какой последует трюк после уже исполненного, что произойдет в каждую последующую минуту.

Одной из форм артистического существования в цирке является карнавальность, где гибкая форма художественного видения позволяет открывать новое, представляя это с пафосом гиперболой, шаржем, гротеском, где сходятся друг с другом противоположности. Все жанры, воплощающие в себе понятия прекрасного, возвышенного, всегда имеют альтернативу в лице антипода – клоуна.

Цирк сродни классическому греческому искусству. Тот и другой добиваются красоты, иными словами, наделяют сущей формой, которая должна свидетельствовать о мировом порядке, божественной мудрости, могуществе разума.

Если классицисты признаками прекрасного считали ясность, порядок и соразмерность (что очень близко к цирку), то для романтиков прекрасным было новое, неожиданное, чудесное (цирк Дю Солей, Копперфилда), странное в обычном, причудливое в повседневном (клоунада).

Язык цирка не знает национальных границ, имеет свое символическое значение, знаковый характер, приобретенный в результате исторической практики.

Цирк дает возможность зрителю проявить свою фантазию, разгадать те условности, которыми насыщено цирковое действие.

Цирк есть искусство трюка. Трюк сам по себе представляет смешение самых разнообразных человеческих качеств: ловкость, эмоциональность, гибкость, прыгучесть и прочее, которые упорядочиваются в конечный результат в номере.

Зрителя восхищает в артисте то, что ему самому недоступно, при этом артист является образцом, эталоном. Зритель осознает, какой большой силой духа достигает артист своего совершенства.

Цирк для зрителя это развлечение, а цирковой номер – любопытный факт, который интересен зрителю своей необыденностью, так как в номере есть загадка, интрига. В известных явлениях зритель находит что-то новое, взглянув глазами артиста через призму гиперболы, гротеска, пафоса, шаржа.

Часто цирковой номер пробуждает в зрителе различные эмоции, способствующие его избавлению от груза личных потерь, а ожидание положительного окончания номера позволяет разглядеть за ежедневно повторяющимися собственными неудачами радужную перспективу.

Прекрасное в цирке изумляет такой приспособленностью, что невозможно догадаться, в чем состоит и как достигается столь совершенное искусство. Цирк – это неисчерпаемый источник познания вечности и человека, в частности.

Поговорим подробнее о «трех китах», на которых держится цирковое искусство.

Что такое трюк?

Художественный язык цирка, это без сомнения, трюк. Создавая мысленные образы циркового номера, артист выстраивает свои трюки согласно специфике «циркового» кодирования информации так, чтобы зритель понял свои аналогии в, так называемом, окружающем его реальном мире.

Цирковые номера создаются из трюков, вложенных в определенные идеи, конкретный смысл и эмоции. Артист при исполнении своего номера демонстрирует подлинный способ своего циркового мышления – мышления трюками.

Слово «трюк» имеет несколько значений: эффектный прием, искусный и сложный маневр, ухищрение. Трюк – это главное выразительное средство всех цирковых жанров, например:

- в акробатике – сальто, стойки, прыжки;
- в жонглировании – ловкие броски предметами;
- в иллюзионных номерах – исчезновение и появление людей, животных, различных предметов.

Подготовка любого трюка, даже самого короткого, требует достаточно много времени, а воздействие его осуществляется в очень короткое

мгновение. Механическое исполнение трюка без вложения в него эмоционального отношения артиста делает его невыразительным, скучным.

Трюк получает содержательность тогда, когда раскрывает внутренний мир исполнителя при помощи сопутствующих средств выразительности. Искусство трюка включено в определенную комбинацию, способную вызвать зрительские переживания.

Цирковой номер носит диалогический характер, при котором трюк является цирковым высказыванием, а артист – выразительным рассказчиком.

Отличие циркового диалога от диалога театрального в их основных средствах выразительности: в цирке – трюк, в театре – слово.

Так в жанре «жонглирование» диалог построен на взаимоотношениях с предметом или партнером через предмет. Предмет здесь выступает как «слово» адресованное партнеру.

В сольных номерах происходит внутренний диалог действием, в парных, групповых номерах, номерах с животными – действенный диалог, так же между залом и артистом устанавливаются диалогические отношения.

Познание в цирке направлено на раскрывание индивидуального в образе «Я» артиста. Это область открытий, откровений, узнаваний, сообщений. В цирке важна и тайна, и ложь, но ни в коем случае, не ошибка. В цирке есть тайна иллюзии, ложь клоунады, откровения жонглера, нескромность каучука, а также серьезность и смех.

«Кто не испытывается, тот не воспитывается». Трюк, как действие, часто требует большого физического и психического напряжения, т.е. является «поступком». Каждый поступок совершается сознательно и не может быть немотивированным.

Понятие «поступок - трюк» определяет отражение действенности в форме человеческих отношений к своим партнерам, реквизиту и трюку, все то, что связано с человеческим фактором. Это понятие включает в себя констатацию факта, как исполненного трюка, значение предмета в этом трюке и его анализ. При каждом поступке - трюке необходимо

рассматривать, какое эмоциональное состояние повлияло на эти конкретные действия, которые приведут к конечному результату в виде поступка - трюка.

Важно в этой ситуации классифицировать поступки - трюки в группы выразительных средств определенного жанра и определить, какие трюки в этом жанре составляют его основу, а какие будут второстепенны.

Поступок-трюк связан с образным воспоминанием. Значение поступка-трюка часто определяется его продолжительностью. Балансирование на руках или ногах значительно отличается от акробатического прыжка или жонглирования несколькими предметами. Поэтому значение поступка - трюка в каждом жанре имеет свою направленность, свои особенные условия для реализации трюков. В условиях разной продолжительности существования трюка проявляются разные мышечная и зрительная реакции. Кратковременный трюк требует моментального сокращения мышц, динамики, и всплеска зрительных эмоций. При статическом исполнении трюка мышцы напряжены более длительное время, и зрительские эмоции подготавливаются к восприятию значимости основного трюка. Трюк в «динамических» жанрах - имеет большую техническую основу. В «статических» жанрах трюк приобретает более разнообразную и насыщенную психическую основу. Правило цирка: сложность трюков и легкость исполнения.

Современное искусство стремится показать зрителю через индивидуальную технику артиста закономерность поступательного развития, как человека, так и общества в целом.

Личность артиста

От чего зависит успешность артиста цирка? Достаточно ли для этого наличия природных способностей и трудолюбия? Нет, очень важна личность артиста. Можно разгадать любой фокус и повторить любой трюк, но личность повторить невозможно.

В условиях цирка личность превозносится как высшая ценность. Именно артист, его личность преобразует замысел и физические возможности через духовный и физический труд в образы циркового номера.

Цирковое искусство стремится показать зрителю через индивидуальную психику артиста – внутренний мир человека, закономерность поступательного развития. Создавая мысленные образы циркового номера, артист учитывает, что зритель должен найти аналогии в окружающем его мире.

В цирке артист играет самого себя исходя из своих физических и психических особенностей. Перевоплощение артиста цирка реализуется в «Образе Я». Выстраивая свою линию поведения в номере, он осуществляет ее в «Образе Я» соединяя внутренние переживания с их телесным, физическим выражением через трюк.

Творческая индивидуальность артиста осуществляется через ситуацию, поступок, мотив, интерес, побуждение, склонность, потребность, то есть через психические особенности артиста, реализуемые в его творчестве. Психический процесс начинается с ощущения, за которым следует ассоциация идей, т. е. ряд последовательных абстрактных или реальных представлений.

Ассоциация идей в процессе постановки номера доставляет только мотивы, а выбирает из них необходимые для номера уже воля артиста. Если результатом этой ассоциации будет действие, то оно признано поступком и носит название борьбы мотивов.

Образ воспоминаний в виде воспоминания отработанных движений в форме трюка определяет и двигательные, классические представления о том, как надо исполнять тот или иной трюк. Если образ воспоминания имеет стремление к движению, то к нему может присоединиться поступок.

Мотив – это особое состояние артиста, которое влияет на поведение артиста с целью реализации поступка – трюка. Удовлетворение, получаемое артистом в результате достижения этой цели, успешное исполнение поступка

– трюка – это эмоциональное состояние, выраженное во всплеске эмоций, в ярком комплименте.

Мотивация – побуждение к действию, исполнению трюка. Намерение подчеркивает устремление артиста в будущее, в реализацию его замысла, предположение, готовность что-то делать. Мотивация – личное обоснование решения действовать в определенном направлении для достижения определенных целей. Под влиянием этого стремления артист определяет для себя план действия, поиск необходимых трюков, нужного реквизита.

Артист никогда не может быть доволен собой. Сила мотивов и эффективности деятельности артиста зависит от того, насколько ясно осознается артистом цель и смысл его деятельности, насколько он понимает перспективу своей деятельности.

Для артиста важна вся моментально насыщенная палитра чувств, эмоциональный аппарат, способный выразить и подкрепить весь физический трюковой репертуар, т. е. наряду с целевыми установками, композицией номера, событийного ряда формируются также установки на определенные комплексы эмоций. Мотив самосовершенствования и мотив самоутверждения в цирке имеют доминирующее значение.

Без новизны в цирковом творчестве нет сильных переживаний. Интерес к новому вызван потребностью в духовном познании. Талант находит в жизни все новое, удивительное и интересное. Изобретательность и воображение помогают воплотить находки в номере.

Важным выразительным средством в искусстве является игра. Игровое поведение артиста требует от него увлеченности и состязательности. Состязание как элемент игры может быть состязанием с партнером, состязанием с собой, со своим страхом, неуверенностью, со своей ограниченностью. Игровое действие в жанрах клоунада, эксцентрика, иллюзия часто обыгрывает не определенный предмет, а ситуацию, вовлекая в игру зрителей и превращая ее в зрелище со свойственными ему страстями и эмоциями.

Высшим критерием работы «играючи» является возможность импровизации. Игра – это состояние свободы, свободы выбора, свободы принятия решения. Игра в цирке как выразительный элемент, вводит в себя метр, режим, гармонию, ситуацию, смысл и т. п. – все, что связывает ее с цирковым действием, с законами красоты, с добром и истиной.

Цирк в основе своей – это игра в риск. Напряжение, создающееся во время этой игры, подвергает играющего артиста испытанию. Артисту, прошедшему трудный путь испытаний, удается достичь цели. Все, зритель и артист – победители, они вместе одержали победу над риском, над опасностью.

Режиссер должен помочь артисту найти необходимые средства, помочь выстроить действия артиста в трюковом репертуаре номера.

Для самовыражения в цирке артист должен иметь следующие способности:

1. Высокопрофессиональную подготовку (если артист не умеет делать какой-то трюк, он не может использовать его в номере)
2. Природную интуицию, инстинктивный дар, умение посмотреть «вовнутрь себя» и отобрать для показа зрителю то, что представляет собой артист. Способность наблюдать и анализировать.
3. Умение понимать других. Выстроить свой номер так, чтобы он находил отзыв в душе зрителя, т. е. взаимопонимание, душевное единение.
4. Владеть приемами актерского мастерства, средствами выразительности.
5. Широкий кругозор, активную позицию в жизни.

Эрудированные, наблюдательные, размышляющие, тонко чувствующие личности становятся самобытными артистами, создающими незабываемые образы в цирковом искусстве.

Взаимодействие со зрителем

Артист, чтобы выразить свою мысль, должен сделать открытие, совершив в глазах зрителя чудо, соединив ожидаемое с неожиданным,

выставив на обозрение результат творческого воображения. Номер всегда пробуждает интерес, если в нем есть интрига, загадка.

Создавая художественный образ своим творчеством, артист вкладывает в него свое личное понимание этого образа, т. е. свое отношение к нему, свое желание передать зрителю энергию этого образа. Общение со зрителем – особое мастерство.

Цирковой номер не обладает собственной силой, ему ее придает зритель. Эффект номера будет зависеть от того, насколько он затрагивает внутренний мир зрителя. Для этого артист цирка должен найти такие созвучные ноты своего поведения, которые были бы в унисоне со зрителями, тогда и происходит взаимопонимание со зрителем. Зритель эмоционально соучастует в цирке, в том номере, с тем артистом, с которым он себя идентифицирует.

Понять в цирке, значит сопережить, найти «Я» в «Ты», т. е. мысленно, в рамках определенных эмоций зрителю пройти путь вместе с артистом, найти вместе с артистом созвучные ноты душевных и физических порывов. Понимание и принятие идеи, которая лежит в основе номера обогащает духовную жизнь зрителя, рождает отзыв в его душе и ответный выплеск энергии виде аплодисментов, восклицаний, смеха, которая поглощается артистом, поддерживает его и окрыляет.

Артист обязан своим мастерством вторгнуться в сознание зрителей, чтобы смешать их привычные представления.

Ценность номера определяется во взаимодействии его со зрителем.

Цирковое представление

При просмотре цирковой программы мы видим определенные номера, которые включают в себя, зачастую, несколько цирковых жанров, а в номерах прослеживается определенная схема действий.

Давайте подробнее рассмотрим понятия:

- Цирковой жанр;
- Цирковой номер;

- Каноны построения циркового номера

Цирковой жанр

Термин «жанр» имеет два значения. Первое представляет собой драму, комедию, то есть клоунаду, наполненную мимикой, поэзией, а второе – это основные жанры и их видоизмененные формы, т.е. поджанры.

Манипуляция – (жанр иллюзия), баланс на катушках (жанр эквилибристика) и т. д.

«Жанр» - в переводе с французского – род, вид.

Жанр в цирке – это исторически устойчивая форма композиционной организации номера или аттракциона, которая развивается в зависимости от многообразия реализации человеческих возможностей, а также от тех эстетических задач, которые поставлены в номере артистом или режиссером.

В цирке существует 8 основных жанров:

1. акробатика;
2. гимнастика;
3. дрессура;
4. жонглирование;
5. иллюзия;
6. клоунада;
7. конный жанр;
8. эквилибристика.

Разновидность цирковых номеров, строящихся на трюковом обыгрывании вращений и передвижений предметов, обозначается термином «игра», например, игра с лассо, игра с тарелками, игра с хула-хупами, игра с диаболо и т.п. Совмещение трюков разных жанров в одном номере называется «меланж-акт».

Каждый жанр в цирке стремится максимально выразить себя, показать возможности человека в этом жанре.

Неразрывно связаны такие понятия, как жанр и категория эстетики.

В клоунаде соединено трагическое и комическое.

В гимнастике – героическое и романтическое.

Женщина «каучук» - в ней лирическое соседствует с прекрасным.

Основные эстетические категории – прекрасное и безобразное, эти понятия четко выражены в таком цирковом жанре, как гимнастика (воздушный полет).

Жанр – это способ развертывания образа. Под влиянием своеобразия содержания жанр исторически приобрел конкретизирующие индивидуальные черты.

Так жонглирование, акробатика тяготят к динамике, эквилибр и «каучук», наоборот, к статике и т. д.

Появление новых жанров обусловлено зависимостью от новой исторической обстановки, от новых технических достижений.

Оставляя основные композиционные очертания, жанры насыщаются каждый раз новым содержанием, т. е. трюковым.

В современном мире уже недостаточно демонстрировать красоту тела, смелость в преодолении препятствий. Новые условия создают необходимость, потребность зрителей в соучастии в действии, самим повторить на манеже на глазах у своих коллег, соседей, друзей.

Цирковой номер

Термин «номер» возник при зарождении стационарного цирка и первоначально обозначал порядок актерских выходов.

Номер – это отдельное, законченное выступление, исполняемое в цирковой программе одним или несколькими артистами.

В цирке артист «играет» самого себя, исходя из своих физических и психических особенностей. В цирковом номере воплощается личность артиста, происходит самораскрытие артиста в творчестве, освобождение внутренней энергии артиста, самоутверждение средствами циркового искусства.

Большое значение имеет динамика развития номера, отражение в позах и жестах. Процесс создания циркового номера требует от артиста обязательного мастерства воплощения.

На выразительность артиста влияет музыка. Музыка «ведет» поведение артиста за собой, подсказывает характер поведения, раскрывает сущность номера.

Формальные свойства активности артиста – движение, покой, напряжение, расслабление, согласие, возражения и т. п. Данные действия важны для передачи артистом состояний «изумления», «взволнованности», «задумчивости» и т. п. Эти настроения могут быть только в тех ситуациях, которые могли бы их вызвать.

Грамотно выстроенная ситуация в цирковом номере даст точное определение настроения артиста и подскажет правильность его линии поведения.

Особую роль играет пропорция компонентов номера. При нагромождении реквизита теряется артист. При выпячивании артиста встает вопрос, а зачем нужен реквизит. А если эмоции захлестывают, то возникает «не верю!». Всему своя мера.

Цирк пронизан противоречиями. Например, жонглер бросает большое количество предметов, противореча человеческим нормам внимания. Для творческой личности мир существует как мир противоречий, мир проблем. Создание циркового номера – это сложная череда способов и типов разрешения противоречий.

Очень важно, какие человеческие ценности артист хочет воплотить в цирке посредством своих способностей. Все качества и мысли человека можно выразить с помощью человеческого тела как универсального инструмента. В древности люди, не владея достаточным словарным запасом, за счет пластики движений в доходчивой форме давали понять, что они испытывают: либо радость, либо ненависть и т. д. Трюк и жест до такой

степени усовершенствованы, что способны выразить самые тонкие чувства человека.

Как семь нот в музыке или семь цветов в живописи дают неисчислимое количество вариантов высказаться в своем искусстве композитору и художнику, так и одни и те же трюки лежат в основе многообразия циркового искусства.

Один и тот же сюжет и почти одни и те же трюки могут быть использованы до бесконечности, но всегда в любом жанре есть возможность сделать открытие, изобретение.

В цирковом номере можно выделить материально – физический объект, но это одновременно и совокупность отношений. Например, реквизит – вещь, как нечто, занимающее объем в пространстве и в то же время, интересны отношения артиста и реквизита. Поэтическое кроется не в выборе отдельных слов, в ритме или рифме, а именно в способе представления. Цирковой номер – это «идея-предел» или «идея-сумма ценностей и возможностей» артиста.

Каноны построения циркового номера

Каждый раз, когда артист входит в манеж, он говорит «Здравствуй!», но успех его «До свидания» будет зависеть от того, что он будет «говорить» после своего «Здравствуй».

В цирке слово, жест, мимика целенаправленно отобраны, подчеркнуты и заострены для выражения определенного эмоционально-смыслового значения.

В цирке выразительность содержится в форме и эмоциональности подачи трюка. Артист специально насыщает трюк не свойственными ему деталями (подчеркивает сложность и опасность, включает в номер дополнительные детали, например, закрывает глаза повязкой перед трюком). Острое образное преувеличение (гротеск) у артиста цирка выражает его отношение к какому-то явлению действительности.

Цирковое представление разыгрывается в пределах реально существующего игрового пространства, как подлинный праздник, то есть радостно и свободно. Благородство в игре подчеркивается не только манерами, но и блестящими, горящими, сверкающими костюмами.

С учетом особенностей фактора игры выстраиваются композиции в номере, мизансцены, взаимоотношения артистов.

В цирке каждый «образ Я» артиста, играя, разрешает какую-нибудь загадку, которую необходимо решить на глазах у зрителя, публично и открыто. Творчески организованная совокупность всех элементов номера рождает культуру подачи номера (каноны).

1. Появление артиста или артистов.

В манеже надо сказать свое «Я», потом определить отношение друг к другу. Если нет партнеров, то артист всячески манипулирует с предметом, с которым ему в дальнейшем придется работать, т. е. он рассматривает его, придает ему какие-то движения и т.д. В дальнейшем каждый артист определяет свое место в манеже, откуда и начнется действие.

2. Само действие.

В действии через трюк выстраиваются определенные мизансцены, которые рассказывают основную идею номера. Это может быть ревность, любовь, мечта, неудовлетворенность и т. д. Все это происходит до того момента, когда ситуация с взаимоотношениями проясняется и приходит к своему логическому завершению: удовлетворению поставленной задачи или наоборот. Для того, чтобы подчеркнуть напряжение в номере, артист обладает достаточным арсеналом приемов таких, как срыв исполнения трюка, его повторы, скольжение по наклонному канату, обрыв в руках, в воздушном полете и т. д. Состояние напряжения придает номеру дополнительную эмоциональную окраску, определяет зону конфликта между возможным и невозможным, через которую проходит незримая нить смыслового содержания номера. Напряжение создает условия поиска причины, невозможности исполнения трюка. Этот поиск может выражаться в

эмоциях артиста, в его досаде, разочаровании и, в результате, принятии решения на еще одну попытку. Артистические страдания поиска решения заставляют зрителя сопереживать.

3. Заключительная мизансцена.

Либо это взрыв эмоций – «Получилось!», либо совершенно алогичный конец, который зритель не ожидал, или просто уход и артисты быстро убегают за кулисы после очередного поклона. Пример, касающийся завершения номера: знаменитая артистка, родоначальница жанра «Русская палка» Ирина Шестуа, когда завершала очередной трюк, то не поднимала воинственно руку вверх, говоря этим: «Вот какая я молодец», а просто скрещивала руки сзади, чуть-чуть сгибалась одно колено, как бы говоря – этот трюк я сделала для вас, и вам судить, как я его сделала». На протяжении номера артистка делала много комплиментов, но все они отличались, они выполняли свою роль, свое значение в цирковой гамме чувств и стремлений. Они были каждый раз продолжением трюка, и номер смотрелся как единое целое.

Исполняя трюк в цирке, артист тем самым играет драматическую роль, так как для этого требуются определенные и часто немалые усилия. Окончание трюка – это своего рода выход из роли – комплимент.

В некоторых случаях артист специально подчеркивает степень риска исполняемого трюка и создает ситуацию, когда выполнение трюка ставится под сомнение. И это очень большой эмоциональный эффект, который придает номеру дополнительную эмоциональную окраску.

Мысль должна присутствовать в каждом номере, в каждом трюке, скрыто, но узнаваемо, или же явно.

Реальное может выражаться в абсурде. Абсурд помогает выразить природу цирка. В жизни человек не стоит на голове, не лезет под купол за «луной», собаки не учатся в школе.

Экспрессионизм, фантастический излом формы, заостренность образа, краткая условность или нарочитая примитивность помогают артисту донести до зрителя идею своего номера.

Методические советы начинающему преподавателю циркового искусства

В современных условиях основным принципом является самостоятельность в приобретении знаний, переквалификации и т.п., непрерывное образование может сыграть решающую роль в социальном и профессиональном самоопределении воспитанников. Непрерывное образование позволяет воспитать в молодом человеке способность к коммуникации, творческой самореализации, самостоятельности анализа ситуаций, выбора и принятия решений.

В настоящий момент методическое обеспечение циркового искусства оставляет желать лучшего и поправить данную ситуацию могут педагоги - практики, те, кто работает с детьми в цирковых студиях. Начинающий преподаватель, так или иначе, сталкивается с проблемой постановки номера.

Недостаточная осведомленность в данном вопросе, зачастую приводит к отсутствию целостности номера. Как результат это - набор трюков, отсутствие их сценически оправданной последовательности; неправильное построение сценария номера (или его отсутствие) - заведомый проигрыш на сценической площадке. Данные рекомендации призваны оказать помощь в создании циркового номера, помочь разобраться, что же такое трюк. Представленные требования и схемы могут служить материалом не только для преподавателя, но и для воспитанников, например, в виде карточек.

Для обеспечения непрерывного обучения цирковому искусству необходимо учитывать возраст воспитанников.

Чтобы дети с раннего возраста красиво владели своим телом, их необходимо научить правильно, выполнять основные пожарные упражнения.

Поэтому на первом году занятия в цирковой студии необходимо решить следующие задачи:

- научить ребенка держать осанку;
- правильно распределять свои силы и возможности;
- привить умение четко и верно исполнять общие физические упражнения;
- закрепить начальные знания по основным жанрам.

Ориентиром в работе педагога должны служить потребности и реальные возможности конкретного ученика, а критериями - дидактические принципы доступности, наглядности, последовательности.

В связи, с чем при обучении цирковому искусству необходимо четко отслеживать уровни обучения воспитанников и вырабатывать свою систему требований. Однако неизменной остается стратегия: при обучении детей всех уровней целевой установкой является развитие их личностного потенциала.

Постепенно, с формированием представлений об основных жанрах, воспитаннику станут доступны более сложные жанровые трюки. Воспитанников необходимо привлекать к концертной деятельности это не только приносит пользу их цирковому развитию, но имеет и воспитательное воздействие, формируя такие качества, как воля, коммуникабельность, бескорыстие, душевная открытость.

Воспитать чувство красоты, ввести в мир прекрасного и побудить потребность ребенка к общению с искусством всех жанров - на этом должен сосредоточить свое внимание педагог.

На начальном уровне подготовки основная трудность заключается в том, чтобы, работая на посильном для воспитанника уровне, добиться наилучшего результата, а также, выработать мотивацию к дальнейшему развитию и освоению более сложных трюков. Выбранный материал должен носить адаптированный характер.

Изучение различных жанров позволяет поддерживать интерес к предлагаемому материалу и трудоемкому процессу тренировок.

Поуроневое обучение связано со сложностями эстетического порядка.

Поэтому необходимо соблюдать некоторые требования:

1. Способности развиваются только в деятельности, поэтому результаты видны лишь на втором году занятий.
2. При разделении на уровни сложного процесса, нельзя забывать о болезненном отношении родителей и детей к разного рода уровневым группам.
3. Стремление же достичь следующего уровня, является стимулом для художественного развития ребенка.
4. Переход из уровня в уровень должен проводиться только при хороших результатах занятий.

Для творческой самореализации необходимо развитие системы внутренних факторов, активизирующих ее процессы. Например, каждый ребенок испытывает чувство гордости и уважения к педагогу или товарищу, видя их на концертной площадке.

Главные цели занятий:

- Формирование интереса к выбранному виду жанра;
- Приобщение детей к постоянным физическим занятиям и культуре;
- Достижение профессионализма в трюках.

Основные дидактические принципы:

- Цикличность, т.е. многократное повторение и постоянное воспроизведение одних и тех же трюков;
- Поступательность, т.е. от легкого к сложному, от общего к частному;
- Всесторонность, т.е. освоение нескольких жанров, всестороннее физическое развитие.
- Индивидуализация, личностно-ориентированный подход, учет уровня подготовки, возраста, темперамента, состояния здоровья.
- Личной ответственности каждого при подготовке групповых номеров.

Чтобы добиться новизны и разнообразия, четкости и гармонии в номерах необходимо много работать. Все цирковые жанры подразумевают способы страховки, правила исполнения трюков, систему тренировок сохраняющих и поддерживающих состояние здоровья - это главное, что должен помнить педагог и знать воспитанник.

Артист – главный герой цирка, исполнитель номера, который создает определенный обобщенный художественный образ.

Жанр в цирке – это исторически устойчивая форма композиционной организации номера или аттракциона, которая развивается в зависимости от многообразия реализации человеческих возможностей, а также от тех эстетических задач, которые поставлены в номере артистом или режиссером.

Игра – разновидность цирковых номеров, строящихся на трюковом обыгрывании вращений и передвижений предметов, например, игра с лассо, игра с тарелками, игра с хула-хупами, игра с диаболо и т.п.

Трюк – это главное выразительное средство всех цирковых жанров – эффектный прием, искусный и сложный маневр, ухищрение, например:

- в акробатике – сальто, стойки, прыжки;
- в жонглировании – ловкие броски предметами;
- в иллюзионных номерах – исчезновение и появление людей, животных, различных предметов.

Меланж-акт – это совмещение трюков разных жанров в одном номере.

Номер – отдельное законченное произведение циркового искусства, комбинация трюков, дополненная другими актерскими действиями.

Представление – сочетание нескольких разнохарактерных (разножанровых) номеров.

Каноны построения циркового номера.

1. Появление артиста или артистов.

В манеже надо сказать свое «Я», потом определить отношение друг к другу.

2. Само действие.

В действии через трюки выстраиваются определенные мизансцены, которые рассказывают основную идею номера.

3. Заключительная мизансцена и комплимент (выход из образа).

Либо это взрыв эмоций – «Получилось!», либо совершенно алогичный конец, который зритель не ожидал, или просто уход и артисты быстро убегают за кулисы после очередного поклона.

Список использованной литературы:

1. Акопян А. А. Азбука фокусов: [Для мл. и сред. шк. возраста] - Москва: Из-во : Дрофа, 2001. – 110 с,
2. Баринова В.А. Основы циркового творчества : учеб. пособие для вузов культуры и искусств. - Моск. гос. университет культуры и искусств, Учеб.-метод. образование вузов Рос. Федерации по образованию в обл. народ. художеств. творчества, соц.-культур. деятельности и информ. ресурсов. - М. : МГУКИ, 2004. - 179 с.
3. Баринова В.А. Художественно-образная структура циркового искусства [Текст] : учебное пособие для высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области народного художественного творчества, социально-культурной деятельности и вузов культуры и искусств. - Московский гос. университет культуры и искусств. - Москва : МГУКИ, 2005. - 190 с.
4. Блужина Ю.В., Дополнительная образовательная программа «Путь к цирковому манежу» : авторская радикальная программа для занятий детской любительской цирковой студии / Ю.В. Блужина, Л.Н. Индюкова - Иркутск : [Б. И.] (Типография «На Чехова»), 2009. – 87 с.
5. Карташкин А.С., Искусство фокусов [Текст] : занимательная энциклопедия. / А.С. Карташкин – Москва: Бамбук, 2000 – 317 с.
6. Мир цирка [Текст] : энциклопедия для детей и родителей / главный редактор Александр Дриго. - Москва : Кладезь, 1995
7. Цирк [Текст] : Маленькая энциклопедия / А.Я. Шнеер, Р.Е. Славский ; Редкол.: Ю.А. Дмитриев (гл. ред.) и др. ; [Вступ. ст. Ю. Дмитриева]. - 2-е изд., доп. и испр. - Москва : Сов. энциклопедия, 1979. - 447 с.