

Николаева Ю.Г., преподаватель
кафедры режиссуры эстрады БГУКИ

ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Эстрадно-цирковое искусство, получив своё широкое развитие в XX – начале XXI в. является одним из самых ярких, самых разнообразных и самых популярных видов искусства. Вобрав в себя все лучшие достижения отечественной и зарубежной зрелищной культуры, сохранив национальные традиции эстрадно-цирковое искусство как вид зрелища на данном этапе развития представляет собой пример ярчайшего разнообразия оригинальных решений, проявляющихся на сцене, арене, площади. В последнее время эстрадно-цирковое искусство стало пристальным объектом научных исследований, что явилось новым этапом в развитии науки. Представляя собой многогранный синтетический феномен, эстрадно-цирковое искусство открывает широкие перспективы для исследователей.

Эстрадно-цирковое искусство – явление синтетическое. Оно соединяет в себе два самостоятельных вида искусства – эстраду и цирк, существовавших до XVIII века как единое целое и окончательно дифференцировавшихся в отдельные виды искусства в сер. XVIII в. [3].

Характеризуя синтез искусства, Ю. Борев выделяет несколько типов, или форм такого синтеза. На ранней стадии развития искусства формой его существования был синкретизм. Для этой формы синтеза характерной была органическое единство всех искусств. Эстрада и цирк в зародыше своего развития синкретично существовали вместе в форме обряда и ритуала. Вторая форма синтеза – такое взаимодействие, при котором один вид искусства доминирует над другим. В эстрадно-цирковом искусстве существуют такие формы представления, как «Цирк на эстраде» и «Эстрада на арене». В каждом из них один из видов искусства преобладает. В

Средневековье возникла другая форма синтеза – «коллагного взаимодействия» или «симбиоз»: искусства равноправно взаимодействуют, сливаются и создают новое единство. К этому типу синтеза можно отнести взаимодействие цирка и эстрады, когда эстрадно-цирковое представление построено на равновесии эстрадных и цирковых номеров.

Понятие «эстрада» (от латинского *strata* – подмостки) имеет два основных значения: 1) «площадка, возвышающаяся над уровнем земли или пола», которая «служит местом для выступлений оркестров, хоров, отдельных артистов, ораторов и пр.»; 2) концертно-зрелищные выступления, так называемые «малые формы искусства». Первое определение этого термина никогда не меняло своего значения, а второе трансформировалось постоянно в зависимости от исторических и социокультурных условий.

Слово «эстрада» в смысле обособленной разновидности зрелищного искусства стало впервые появляться в России в статьях и выступлениях журналистов, критиков примерно с конца XIX – начала XX вв. Понятием «эстрада» обозначались два вида зрелищ: выступления со сцен-помостов профессиональных и любительских артистов во время народных гуляний; развлекательные программы в варьете, кафе-шантанах и т.д. [2].

В постреволюционный период (1917 – 40-е гг. XX ст.) в связи с появлением таких жанров, как публицистика, народное хоровое музыкальное творчество, понятие «эстрада» расширило свои рамки.

В 50-е гг. это понятие подверглось феноменологическому описанию искусствоведов, вследствие чего родилось понятие «эстрадное искусство», которое определялось как «вид искусства, объединяющий так называемые малые формы драматургии, драматического и вокального искусства, музыки, хореографии, цирка», а также конферанса, акробатики, самодеятельных форм творчества.

Понятие «эстрадное искусство» до сих пор не используется как термин в мировой науке. Зрелищные явления с эстрадной составляющей там относят к жанру мюзик-холла, варьете или бурлеска, шоу.

Характерными свойствами этого вида искусства являются открытость и легкость восприятия, развлекательность и зрелищность исполнения, праздничность и разнообразие жанров. Соединяясь в эстрадном представлении, они создают уникальный симбиоз, совершенно специфическое единство, превращая эстраду в яркую, неповторимую форму зрелища. Эстрада отличается не только разнообразием видов искусств, но и формами исполнительства, выставляя требования к особым синтетическим умениям актёров. Структурной единицей эстрадного искусства является номер [1].

Понятие «цирк» есть в каждой культуре. По мнению исследователей, истоки этого понятия можно проследить в разных языках. М. Фасмер считает, что термин «цирк», вероятно, пришел из немецкого (*zirkus* – «круг»). Е. Зенович утверждает, что «цирк» от французского (*circue* – круг). В.Зелинский полагает, что «цирк» от латинского (*circus* – круг) и греческого (*kirkos* – круг). Ариэль Голан указывает на то, что термин «цирк» – это не просто «круг», как было принято считать, а за этим понятием скрывается тайна о древнейшем святилище, в котором собирались протоиндоевропейцы для проведения магического обряда с принесением в жертву белого коня.

В лексиконе современного человека понятие «цирк» имеет три значения: 1) цирк – вид искусства, объединяющий выступления акробатов, гимнастов, клоунов, эквилибристов, дрессировщиков, фокусников, музыкальных эксцентриков [5].

2) зрелищное предприятие, помещение, где даются представления с участием таких артистов

3) смешное событие, комическая ситуация, сценка.

Специфика цирка как вида искусства заключена в основных выразительных средствах – подчеркнутых контрастах, ритмичности, парадоксальности, неожиданности, яркости, бравурности, музыкальности, напряженности. Основой циркового искусства является трюк, структурной единицей (так же, как и эстрады) – номер.

В развитии различных искусств XIX в. в целом был периодом дифференциации. На фоне относительной политической стабильности цирк и эстрада оформились в отдельные виды искусств. Политические коллизии XX в. и связанные с ними изменяющиеся функции искусства привели к интеграционным процессам. Прежде всего, периодически объединялись те виды искусства, между которыми существуют органические взаимосвязи (эстрада и цирк).

Понятие «эстрадно-цирковое представление» возникло в Советском Союзе в 20-е годы. Задачей идеологии в те годы было создание образа физически и морально сильного человека-«строителя светлого будущего». И лучше всего с этой задачей справлялось цирковое искусство, которое демонстрировало уникальные силовые и акробатические трюки, а также эстрада, которая в прямом смысле «воспевала» завоевания новой власти. Цирковые номера пришли на сцену и заняли место «оригинальных жанров» в структуре эстрадного искусства. Этот процесс можно условно назвать «циркизацией эстрады».

Одновременно происходил и обратный процесс «эстрадизации» цирка. Он был обусловлен влиянием иностранных артистов-гастролёров, которые уже в то время тщательно прорабатывали сценические образы, драматургию номеров. Таким образом, к концу 20-х годов цирк пришел к модели циркового представления.

Процесс интеграции эстрады и цирка продолжился в военное время, когда бригады артистов возили по фронтам концерты, в которых цирковые номера выступали наравне с эстрадными, а иногда принимали на себя доминирующую роль. Ведущей функцией зрелищных искусств на тот момент была агитационно-патриотическая.

В 30-е – 50-е годы на фоне упадка других видов искусств эстрадно-цирковое искусство процветает и даже переходит в ранг государственного приоритета. Это было связано с личными пристрастиями руководителя

страны и явилось одной из причин расцвета эстрадно-циркового жанра в этот период [4].

В 60-е годы после смерти Сталина начались процессы демократизации общества». Общая тенденция в развитии эстрадно-циркового искусства этого периода заключалась в литературизации и драматургизации цирка. В цирковых программах стало иметь место риторическое использование слова, клоунады приобретали поэтический характер, в номерах исконно цирковых жанров стала преобладать зрелищность, усилилась роль кардебалета, артисты программы проходили сквозной линией в виде пантомим через весь спектакль. И, наконец, цирковые представления стали называться «цирк-ревю», «эстрадно-цирковое представление» и «спектакль».

В 1970-е годы, начинает меняться имидж, а вместе с ним и суть отечественного эстрадно-циркового искусства. Именно в эти годы со сцены и арены уходит задушевный интимный стиль, сформировавшийся в 50–60-е годы XX века. Это связано с «падением железного занавеса» между СССР и «Западом». На отечественного зрителя хлынул поток голливудской продукции, в центре внимания которой находился человек-супергерой. В эстрадно-цирковом искусстве утверждается «звездный» образ, основой которого является отождествление эстрадного исполнителя с образом суперчеловека. Следствием этого стало ещё более активное использование цирковых номеров в эстрадных программах.

В конце 1970-х – начале 1980-х годов началась новая волна взаимообогащения цирка и эстрады. В это время начал закладываться фундамент того, что впоследствии стали называть «шоу-бизнесом». Эстрадно-цирковое искусство стало на рельсы коммерциализации, что стало причиной появления низкопробных номеров. Тем не менее, популярность эстрадно-циркового искусства в 1970-е - начало 1980-х гг. была невероятно высокой. Это способствовало зарождению и развитию новых форм в этом виде зрелищ: цирковые кавалькады, программы на аренах цирков с участием звёзд вокальной эстрады.

Понятие «эстрадно-цирковое искусство» возникло в 90-е годы, когда исследователи эстрады и цирка начали анализировать и теоретизировать процессы, объединявшие эстраду и цирк на разных исторических и социокультурных этапах. На сегодняшний день в научных разработках этого вида искусств ещё много белых пятен. Исследования продолжаются [3].

Современный этап развития эстрадно-циркового искусства характеризуется появлением новых жанров, в которых наблюдается полное слияние эстрады и цирка: клоун-мим-театр (основатель – Вячеслав Полунин) и цирк Дю Солей. Трюк, образ и символ в этих зрелищах слились воедино. В настоящее время синтез цирка и эстрады приобретает все большую популярность во всём мире. Современные цирковые программы - это своеобразные представления, в которых номера не просто сменяют друг друга, а все действие строится по сюжету ради определенной цели.

Потребность человека в эстрадно-цирковых зрелищах можно объяснить с позиций феноменологии – «аурой эстрады», отвечающей расположению человека в этом сложном мире, дающей ценностные ориентации и модели поведения, своеобразные образцы для подражания. И мир и бытие человека двухполюсно. Согласно философско-эстетической традиции, состояние мира может быть трагическим и комическим. Легкость восприятия, ритмичность и жизнерадостность эстрады способствует легкому разрешению драматизма жизни. Нормальный человек время от времени нуждается в ощущении этого праздника, в восстановлении физических и духовных функций организма. Эстрадно-цирковое искусство предоставляет ему эту возможность. Компенсаторная и суггестивная функции эстрадно-циркового искусства, являющиеся ведущими, внушают оптимизм, помогают ненадолго уйти от реальности, снять накопившееся напряжение [5].

Таким образом, пройдя столетний путь становления и развития, эстрадно-цирковое искусство перешло из разряда культурных новообразований в разряд основных форм культурного взаимодействия человека с миром. Этот вид представлений в наше время стал одним из

приоритетов популярной зрелищной культуры. Это связано с его зрелищностью, доступностью, интернациональной природой. Расцвет массовой культуры даёт толчок к его дальнейшему развитию.

1. Баринов, В.А. Эстетические эмоции в художественно-образной структуре циркового искусства : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / В.А. Баринов; МГУ-М., 2009. – 27 с.

2. Дрожжина, Н. Музыкальное искусство эстрады как социокультурный феномен / Н. Дрожжина // Вестник ХДАДМ. – 2008. – №15. – С. 41 – 48.

3. Жарков, А.Д. Социально-культурные основы эстрадного искусства история, теория, технология / А.Д. Жарков. – М. : МГУКИ, 2003. – 188 с.

4. Клитин, С.С. Эстрада. Проблемы теории, истории и методики / С.С. Клитин. – Л. : Искусство, 1987. – 190 с.

5. Муратов, М.М. Эстрада как феномен массовой культуры : автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 24.00.01 / М.М. Муратов; Казанский гос. ун-т культ. и иск. – Казань, 2005. – 19 с.