

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

С.Л.Шпарло
« 10 » 10 2022 г.
Регистрационный № УД- 395 /Эуч.

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА

*Учебная программа
учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности
1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям),
направления специальности
1-17 01 05-03 Режиссура праздников (цирковые представления)*

2022 г.

Учебная программа составлена на основе Общеобразовательного стандарта высшего образования, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от №78 от 12.04.2022 по специальности 1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям), учебного плана учреждения высшего образования по направлению специальности 1-17 01 05-03 Режиссура праздников (цирковые представления)

СОСТАВИТЕЛИ:

Ю.Д.Персидская, проректор по воспитательной работе учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент кафедры режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

Ю.Г.Николаева, старший преподаватель кафедры режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

В.В.Котовицкий, заведующий кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», доцент;

И.А.Алекснина, заведующий кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент.

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 30.08.2022 г.);

Президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 14.09.2022 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «История и теория циркового искусства» включена в модуль «Цирк в режиссуре театрализованных представлений и праздников». Учебная дисциплина является одной из основных учебных дисциплин модуля для студентов направления специальности 1-17 01 05-03 Режиссура праздников (цирковые представления), закладывающих фундамент теоретических знаний, необходимых для последующего освоения и работы в области режиссуры. В рамках учебной дисциплины «История и теория циркового искусства» осуществляется формирование у студентов представлений об основах и закономерностях развития циркового искусства, закладываются основы понимания генезиса и эволюции цирка, его взаимодействия с другими видами искусств, закладываются предпосылки для дальнейшего использования знаний, умений и навыков в области истории и теории цирка в профессиональной творческой деятельности.

Учебная дисциплина «История и теория циркового искусства» преподается в тесной взаимосвязи с такой учебной дисциплиной, как «Современные формы циркового искусства» и такими модулями, как «Основы режиссерской композиции», «Речевое действие в зрелище», «Драматургия в зрелище», «Режиссура», «Композиция зрелища», «Пластическая культура» и т.д.

Изучение учебной дисциплины «История и теория циркового искусства» направлено на формирование специализированных компетенций: обладать знаниями об основных тенденциях развития современной цирковой и праздничной культуры Беларуси; создавать современные праздники с учетом преемственности культурно-исторических традиций Беларуси

Цель учебной дисциплины – подготовка специалистов к самостоятельной профессионально-просветительской деятельности; приобретение комплексных знаний и навыков в области истории и теории циркового искусства

Задачи учебной дисциплины:

- ознакомление со спецификой циркового искусства;
- изучение истоков происхождения циркового искусства и его эволюции;
- анализ циркового искусства в различных культурных эпохах;
- формирование знаний в области становления циркового искусства,
- анализ его содержания в процессе развития зарубежного, русского, белорусского и советского цирка;
- осознание значения циркового искусства в целом для мировой художественной культуры;
- выявление этапов развития зарубежного, русского и советского цирка;
- знание основных этапов становления и развития советского цирка;
- владение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов цирка;

- систематизация информации о постановочной и педагогической деятельности цирковых артистов на разных этапах развития циркового искусства.

Процесс подготовки в области истории и теории циркового искусства направлен на овладение студентами знаниями и умениями, которые позволят им на высоком уровне решать профессиональные задачи в дальнейшей творческой и педагогической деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен *знать*:

- синкретические истоки циркового искусства;
- традиции циркового искусства Древнего мира;
- традиции циркового искусства Средневековья;
- историю европейского цирка;
- историю американского цирка;
- историю русского цирка;
- историю советского цирка;
- историю белорусского цирка;
- терминологический аппарат циркового искусства.

уметь:

- использовать знания по истории цирка в процессе подготовки и воплощения праздника и циркового представления;
- использовать приемы создания номеров и представлений разных народов и эпох в современных представлениях;
- применять знания в области истории и теории цирка в преподавательской деятельности.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Основы режиссуры и мастерство актера: мастерство актёра» всего предусмотрено 180 часов, из них 68 часов – аудиторные (лекции – 50 часов, семинарские – 18 часов) занятия. Рекомендованные формы контроля знаний студентов – контрольные занятия, зачет.

Трудоёмкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цель и задачи дисциплины «История и теория циркового искусства», связь с другими дисциплинами. Цирковое искусство и его специфика. Связь цирка с другими видами зрелищных искусств (эстрада, театр). Связь цирка с внехудожественными сферами (спорт, техника).

Тема 1. Истоки циркового искусства

Возникновение и развитие общественных формаций. Зарождение цирковых жанров в Древнем Египте. Зарождение цирковых жанров в Древней Греции. Зарождение цирковых жанров в Древнем Риме. Зарождение цирковых жанров в Древнем Китае. Творчество средневековых гистрионов. Комедия дель арте (маска, импровизация буффонада). Балаганы, шукарство и шутовство. Славянские народные гулянья, скоморохи.

Тема 2. История зарубежного цирка

Амфитеатр Дефрена в Австрии. Английский цирк Астлея. Французский цирк Франкони. Немецкое влияние на цирк: Христофор де Бах. Развитие циркового искусства в Европе в XIX веке. Американский цирк: от Ф.Барнума до братьев Ринглинг. Английский цирк XX века. Немецкие цирки-гиганты. Французский цирк. Итальянская интерпретация цирка. Цирк в Испании и Португалии. Эволюция американского цирка.

Тема 3. История русского цирка

Представления иностранных цирковых трупп в столицах и провинциях (конец XVII в.). Первые стационарные цирки: цирк братьев Ринглинг, цирки К. Гинне и Гаэтано, Чинизелли, цирки Барнума и Бейли, Барнума и Коупа; Гагенбеки, Буша, Сарразани, Кроне. Цирк Соломонского. Казенный цирк в Петербурге (1849 г.). Роль братьев Акима, Дмитрия и Петра Никитиных в истории русского цирка. Вклад в развитие циркового искусства Анатолия и Владимира Дуровых, Виталия Лазаренко, клоунов Бим-Бом. Цирковые борцы и атлеты И. Поддубный, И. Заикин, Н. Вахтуров, П. Крылов, И. Шемякин. Русские наездники, акробаты, жонглеры, эквилибристы, гимнасты: братья Винкины, Н. Сычев, Я. Польди, С. Краев-Червинский, М. Паценко, Н. Никитин, труппа под руководством Г. Руденко и др.

Тема 4. История советского цирка

Становление советского циркового искусства. Создание первых цирковых организаций. Создание государственных цирков. Создание первого и второго московских государственных цирков. Советский цирк в период Великой Отечественной войны. Творчество Карандаша. Подготовка кадров для советского цирка. Рекордные достижения артистов. Акробаты-прыгуны, акробаты с подкидными досками, турнисты, эквилибристы с лестницами и шестами, канатоходцы, батутисты, оригинальные номера воздушной гимнастики. Развитие техники полёта. Развитие больших аттракционов с дрессированными животными. Выступление дрессировщиков из семьи Дуровых. Становление советской школы жонглирования. Жонглёры на лошади и в партере. Силовые жонглёры. Ковёрная клоунада.

Тема 5. История белорусского цирка

Истоки белорусского цирка: фрай, «Сморгонская академия», «Кобринская школа фокусников», балаганы, турниры силачей, скоморохи, фокусы (Довгяло), хождение на ходулях, хождение по канату, крафт-жонглёры (Я. Чеховской). Цирк Л. Ошторпа в Д. Дукора. Первые гастроли цирка К.Глине. Цирк братьев Никитиных. Цирк Девинье. Цирк И. Слободова в г. Гомеле. А.Вязов «Воздушный полёт с амартизатором». Иллюзион Клео Доротти. Акробатическая группа В.Володина. Деятельность белорусской цирковой бригады в годы войны. Стационарный Минский цирк. Белорусский цирковой коллектив. Национальные цирковые программы. Иллюзионные обзоры А. Шага. Цирковые пантомимы. Представления-посвящения. Цирковые новогодние представления для детей. Этнографические номера. Национальная клоунада (А. Гулевич и В. Воронец). Цирковое телевизионное ревью. Цирковой спектакль «по мотивам». Цирк-ревью. Кардебалет в цирке. Международные программы. Цирковое телешоу. Национальные спектакли. Новогодние программы белорусского циркового коллектива. Международный цирковой конкурс.

Тема 6. Цирковая терминология

Манеж. Арена. Эксцентрика, буффонада, гротеск. Цирковой аппарат. Жанры номеров (акробатика, гимнастика, эквилибр, дрессировка, фокусы, клоунада). Формы представлений (дивертисмент, обзор, театрализованное представление пантомима, спектакль). Жанры представлений (цирк-ревью, героическая пантомима, меломима, национальная цирковая программа, клоунский спектакль, цирковой спектакль-инсценировка). Меланж-акт. Аттракцион. Парад-пролог. Шари-вари. Шпрехшталмейстер.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические	Семинарские		
1.	Введение	2				
2.	Тема 1. Истоки циркового искусства	6		2		
3.	Тема 2. История зарубежного цирка	8		2	4	Контрольное занятие
4.	Тема 3. История русского цирка	8		4		
5.	Тема 4. История советского цирка	6		4	4	Контрольная работа
6.	Тема 5. История белорусского цирка	6		2		
7.	Тема 6. Цирковая терминология	4		2	4	Контрольное занятие
ВСЕГО		40		16	12	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная:

1. Жандо, Д. История мирового цирка / Д. Жандо. – М: Искусство, 1984. – 192 с.
2. Макаров, Сергей Михайлович. Режиссер цирка : очерки истории цирковой режиссуры в 1940 - 1980-е годы / С. М. Макаров. - Изд. стер. - Москва : URSS, 2017. - 411 с. : ил. ; 22x15 см. - Библиогр. в примеч. - ISBN 978-5-397-05684-7 : 28-16.

Дополнительная:

1. Альперов Дмитрий. На арене старого цирка. Записки клоуна / Литературная обработка, предисл. и прим. В. Е. Беклемишевой. М.: Художественная литература, 1936, 223 с.
2. Альперов Дмитрий. По афише – Альперов и партнеры, клоуны-буфф // Советский цирк 1918–1938. Сборник / Под ред. Евгения Кузнецова. Л.; М.: Искусство, 1938. С. 130–152.
3. Ардов Виктор. Мысли о советской клоунаде // Советский цирк. 1960. № 1. С. 7 – 9
4. Ардов, В. Так что же такое эксцентрика? / В. Ардов // Советская эстрада и цирк – 1973. – №12, – С.8 – 9.
5. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса / М.М. Бахтин. – М.: Художественная литература, 1990. – 44 с.
6. Вадимов, А.А. От магов древности до иллюзионистов наших дней / А.А. Вадимов, М.А. Тривас. – М: «Искусство», 1979. – 264 с.
7. Гуревич, З.Б. О жанрах советского цирка / З. Б. Гуревич. – М: Искусство, 1977. – 280 с.
8. Гуревич З. Б. Эквилибристика. М.: Искусство, 1982
9. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Вып. 1: От древнейших времен по XVI век. М.: Искусство, 1987.
10. Дмитриев, Ю.А. Советский цирк. / Ю. А. Дмитриев. – М: Искусство, 1963. – 400 с.
11. Дмитриев, Ю.А. Советский цирк сегодня / Ю.А. Дмитриев. — М: Искусство, 1968. - 126 с.
12. Дмитриев Ю. А. Цирк в России. От истоков до 1917 года. М.: Искусство, 1977, 243 с.
13. Дмитриев, Ю.А. Цирк в России (от истоков до 2000 г.) / Ю. А. Дмитриев. – М.: РОССПЭН, 2004. – 655 с.
14. Кузнецов, Е.М. Арена и люди советского цирка /Е. М. Кузнецов. – М.1947. – 117 с.

15. Кузнецов, Е. Цирк. Происхождение. Развитие. Перспективы / рис. перепл., обл. и форзац худ. Н.П. Акимова. М.; Л.: «Academia», 1931.
16. Макаров, С.М. Клоунада мирового цирка. История и репертуар / С. М. Макаров. – М.2001. – 120 с.
17. Макаров, С.М. Советская клоунада / С. М. Макаров. – М: Просвещение. – 1986. – 154с.
18. Макаров, С. М. Шаманы, масоны, цирк. Сакральные истоки циркового искусства. М.: Едиториал УРСС, 2006., с. 327.
19. Макаров, С. М. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин/ С. М. Макаров. – М., 1981. – 205с.
20. Русская советская эстрада. Очерки истории. 1917- 1929: сб. статей / науч. ред. Е.Д. Уварова. – М: Иск-во, 1976. – 406 с.
21. Тривас, М. «Разговорные жанры эстрады и цирка» / М. Тривас // Советская эстрада и цирк. – 1969. – №1. – С. 31.

Рекомендуемые средства диагностики

Контролируемая самостоятельная работа осуществляется студентами на протяжении всего периода изучения учебной дисциплины. Диагностика компетенций студентов осуществляется с помощью контрольного занятия и написания контрольной работы.

Для итоговой диагностики уровня знаний, умений и навыков студентов, полученных в процессе изучения учебной дисциплины, проводятся зачеты.