

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра театрального искусства

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
экранных и сценических искусств
М. Л. Чепрасова
28.08.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ЭСТРАДЫ И ЦИРКА

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки – 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников
Профиль – Постановка театрализованных представлений и праздников
Учебный план 2024 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1181.

Программу разработал Т. С. Митителу, доцент, доцент кафедры театрального искусства, Академии Матусовского

Рассмотрено на заседании кафедры театрального искусства
Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

В. Н. Титова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История эстрады и цирка» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 и адресована студентам 4 курса (VII семестр) направления подготовки 51.03.05 – «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Профиль «Постановка театрализованных представлений и праздников» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой театрального искусства.

Рабочая программа по дисциплине «История эстрады и цирка» в ряду специальных дисциплин, формирующих профессиональное мастерство режиссера театрализованных представлений и праздников, занимает одно из ведущих мест. Дисциплина тесно связана с режиссурой, сценарным мастерством. Логика учебной дисциплины предполагает взаимодействие с общенаучными предметами, а также со специальными дисциплинами. В программе освещаются основные этапы исторического развития циркового искусства – древние истоки цирка, история русского и зарубежного цирка. Примеры жизни и творчества выдающихся деятелей цирка и эстрады, непрерывно совершенствовавшихся мастерство и вложивших огромный труд в создание своих номеров, оказывает положительное влияние на молодое поколение цирковых артистов и способствует формированию у них целенаправленности, воли и стремления достичь высоких результатов в своем искусстве.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 16 часов, практические занятия – 14 часов, самостоятельная работа и контроль – 42 часа.

Формы контроля – опрос, аттестация и по окончании VII семестра – зачет.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: заключается в предоставлении знаний закономерностей и специфических особенностей, присущих эстраде и цирку на различных исторических промежутках времени.

Задачи дисциплины:

- ознакомить студентов с цирком как видом искусства;
- изучить истоки происхождения циркового искусства и его эволюции;
- анализ циркового искусства в различных культурных эпохах;
- формировать знания в области становления циркового искусства;
- выявить этапы развития зарубежного, русского и советского цирка;
- знать основные этапы становления и развития советского цирка;
- владение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов цирка;
- систематизировать информацию о постановочно и педагогическом осознание значения циркового искусства в целом для мировой художественной культуры.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 подготовки студентов по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», Профиль «Постановка театрализованных представлений и праздников». Дисциплина «История эстрады и цирка» изучается в VII семестре.

Данный курс логически, содержательно и методически связан с такими дисциплинами, как «Режиссура», «История мирового театра», «История праздников и обрядов», предоставляющими обширную теоретическую базу и формирующими навыки самостоятельной практической работы. Дисциплина составляет теоретический и научно-

методологический фундамент изучения курса «Методика организации массовых праздников».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников»: УК-5.

Универсальные компетенции (УК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	знать знания основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного циркового искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, театральным, музыкальным), основные направления развития цирковых жанров; знания основных отличительных особенностей циркового искусства различных исторических эпох, стилей и направлений; знания особенностей национальных традиций цирковых жанров; знания основных цирковых терминов; сформированный комплекс знаний о цирковом искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к цирковому искусству; знания о роли и значении циркового искусства в системе культуры; знания об истории возникновения жанров циркового искусства; знания о цирковых жанрах; навыки восприятия различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды; уметь: работать с учебным материалом; использовать литературный и исторический материал для творческой работы в избранном жанре.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

Названия разделов и тем	Количество часов							
	Очная форма				Заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
л		п.р	с.р.	л		пр	с.р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тема 1. История современной эстрады	6	2	-	4	6	-	-	6
Тема 2. Специфика циркового искусства. Истоки циркового искусства	5	1	-	4	5	1	-	4
Тема 3. Цирковые жанры в Древнем мире	5	1	2	2	5	-	-	5
Тема 4.Зарождение цирковых жанров в Древнем Китае	5	1	-	4	5	-	-	5
Тема 5. Элементы цирковых жанров в искусстве профессиональных потешников в эпоху феодализма	5	1	2	2	5	-	-	5
Тема 6. Цирковое искусство во второй половине 18-20 веков	3	1	-	2	3	-	-	3
Тема 7. Истоки и развитие циркового искусства на Руси	7	1	2	4	7	1	-	6
Тема 8. Цирк Чинизелли, Саламонского, братьев Никитиных	7	1	2	4	7	1	-	6
Тема 9. Советское цирковое искусство	7	1	2	4	7	-	1	6
Тема 10. ГУЦЭИ – первая профессиональная школа подготовки артистов цирка	3	1	-	2	3	1	-	2
Тема 11. Творчество Карандаша	5	1	-	4	5	-	1	4
Тема 12. О жанрах циркового искусства	6	2	2	2	6	-	1	5
Тема 13. Роль и задачи российского циркового искусства в дальнейшем развитии культуры России. Современные зарубежные цирки.	4	1	1	2	4	-	1	3
Тема 14. Цирк в изобразительном искусстве, художественной и мемуарной литературе	4	1	1	2	4	-	-	4
Форма контроля	зачет				зачет			
Всего за семестр	72	16	14	42	72	4	4	64

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. История современной эстрады

Специфика и жанровое многообразие циркового искусства. Трюк как первооснова циркового действия.

Слагаемые художественного образа: понятия: «маска», «трюк-сюжет», «номер».

Цирк – синтетический вид искусства. Значение пластики, музыки, слова в цирке. Роль номера в цирке. Характеристика цирковой программы, дивертисментного представления, пантомимы, феерии.

Тема 2. Специфика циркового искусства. Истоки циркового искусства

Зарождение эстрады.

Зарождение цирковых жанров в трудовых процессах, культовых действиях, праздничных карнавальных увеселениях.

Анализ фресок, рисунков на амфорах и различных сосудах, скульптурных изображений, записей и рисунков в старинных рукописях, изображающих древние игры, танцы, спортивные состязания и т. п.

Тема 3. Цирковые жанры в Древнем мире.

Древнейшие сведения и их источники. Зарождение жанров в трудовых процессах.

Первоначальные элементы циркового искусства в народных обрядах и празднествах в странах Древнего Востока - Египте, Китае, Индии, Персии.

Цирковые жанры в Древней Греции и Древнем Риме. Древнейшие зрелища акробатического характера в античном мире. Искусство греческих наездников и дрессировщиков. Школа канатоходцев. Буффонада, каскадная акробатика. Соединение цирковых жанров с речевыми в комических представлениях на подмостках Древней Греции. Отличие Древнеримской культуры от культуры Греции. Программы цирков - ипподромов и амфитеатров в Древнем Риме. Эквилибристы, фокусники, пантомимисты в представлениях цирков.

Древнейшие истоки цирковых жанров на территории бывшего СССР. Искусство наездников у населения Северного Причерноморья и Кавказа в 1 тыс. до н. эры. Конные игры, выступления акробатов, жонглеров в празднествах Средней Азии. Демонстрация цирковых жанров в цирках - амфитеатрах античных городов-государств на территории нашей страны. Состязание в силе и ловкости в народных играх в 1 в. до н. э. в Грузии. Дрессировка, пластическое, вокально-поэтическое искусство у восточных славян.

Тема 4. Зарождение цирковых жанров в Древнем Китае.

Рельефы с сюжетами цирковых представлений ханьского периода, найденных в провинциях Шаньдунь, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Сычуань. Китайское цирковое искусство в народных играх, песнях и танцах. Использование трудовых навыков в видах акробатики, жонглирования, эквилибра. Широкое распространение элементов цирковых жанров на празднествах карнавального характера. Сатирические сценки народных комиков - пайю. Демонстрация популярных в народе представлений байси (сто представлений).

Тема 5. Элементы цирковых жанров в искусстве профессиональных потешников в эпоху феодализма.

Историческая характеристика эпохи. Народные бунты. Связь искусства профессиональных потешников Средневековья с традициями языческих народных увеселений.

Искусство профессиональных потешников в Византийской (Восточно-Римской) империи. Многожанровый характер искусства бродячих потешников в Византии. Особое развитие эквилибристики и дрессировки.

Цирковые игры. Акробатико-танцевальные и пантомимические представления. Прославление народных героев, сатира на христианских патриархов. Гонение церкви на артистов. Значение творчества исполнителей цирковых жанров для развития светского искусства Византии. Выступления византийских бродячих исполнителей цирковых жанров в древних государствах Кавказа, в Сербии, Болгарии и Киевской Руси.

Элементы цирковых жанров в искусстве профессиональных потешников-жонглеров в Западной Европе в средние века. Буффонада, сатирические зазывы, искусство клоунады на подмостках народных зрелищ на ярмарках и карнавалах.

Цирковые жанры в карнавальном и ярмарочном представлении в Западной Европе в XIV – первой половине XVIII веков. Эквилибристика, акробатика. Силовые номера на праздниках-карнавалах, комические образы в карнавальном шествии и анонсах-парадах, в театрах-балаганах в XVII-XVIII веках. Театрализованные конно-спортивные игры в эпоху Возрождения в итальянских городах. Конные «балеты» в Испании, Франции, Южной Германии. Народные комические типы в спектаклях-пантомимах Западной Европы в XVII-XVIII веках, и их влияние на становление клоунских образов в цирках.

Тема 6. Цирковое искусство 18-20 веков.

Историческая характеристика эпохи. Протест против феодальных привилегий в области искусства в Западной Европе в эпоху Просвещения.

Демократичный характер ряда представлений в увеселительных садах и на бульварах. Театры акробатов и канатоходцев. Становление «реквизитной» клоунады на подмостках народных зрелищ.

Возникновение конных цирков в Западной Европе. Истоки программ конных цирков в народных конно-спортивных играх. Труппы наездников-профессионалов. Цирковые жанры в их представлениях. Школы высшей верховой езды. Комики на манежах школ. Первые постоянные цирки Англии, Франции, Германии. Цирки Астлея, Франкони, А. Саламонского в Берлине.

Особенность зданий цирков. Становление репертуара, развитие жанров конного цирка. Выдающиеся исполнители.

Романтический балет и его влияние на цирковые представления. Гротеск-наездницы, конно-балетные номера, цирковые пантомимы-феерии, конные драмы. Ориентация программ крупных западноевропейских цирков на аристократическую буржуазную публику.

Тема 7. Истоки и развитие циркового искусства на Руси (скоморохи)

Цирковые жанры в выступлениях русских народных потешников-скоморохов. Формирование искусства скоморохов. Связь искусства скоморохов с традициями игр и обрядов в Древней Руси. Зачатки цирковых жанров в скоморошьих представлениях. Дрессировка. «Медвежь потехи».

Цирковые жанры в представлениях на народных гуляниях в России в XVII-XVIII веках. Программы цирковых балаганов. Выражение свободолобивого духа в выступлениях скоморохов, паяцев, «дедов»-зазывал. Каскадная акробатика, иллюзионные трюки, эквилибристика в пантомимах-феериях.

Двойственный характер представлений на народных гуляниях. Искусство наездников и первые постоянные конные цирки в России во второй половине XVIII века и первой половине XIX века. Историческая характеристика. Экономический и политический подъем в России. Развитие национальной культуры. Противоречия крепостнического строя. Развитие в России традиций древних конных ристаний (конных игр-соревнований) и конных «каруселей» в XVII-XVIII веках. Развитие коневодства.

Создание кавалерии. Демонстрация искусства высшей школы верховой езды. Цирковые жанры в выступлениях наездников-профессионалов. Театр-цирк Дирекции императорских театров. Пропаганда монархических идей в его программах.

Создание циркового класса в петербургском театральном училище. Причины неудачи представлений казенного цирка. Крепостные цирки. Развитие русскими цирковыми артистами лучших традиций народных потешников-скоморохов.

Экономические трудности в развитии циркового дела. В конце первого полугодия назначается контрольный урок с оценкой, на котором студенты демонстрируют свои знания по пройденному материалу

Тема 8. Цирк Чинизелли, Саламонского, братьев Никитиных.

Русское цирковое искусство второй половины XIV века – начала XX века. Исторические условия развития искусства в России после падения крепостного права. Увеличение количества цирков и цирковых балаганов.

Цирковые постановки на русские темы; героико-романтические образы цирковых спектаклей. Характеристика программ крупных цирков в Петербурге и Москве. Цирки Чинизелли, Саламонского. Особенности программ цирков в провинции.

«Русский цирк» братьев Никитиных и его место в развитии русского циркового искусства. Демонстрация достижений русских артистов на арене цирка Никитиных. Назревание революционного кризиса в стране в начале XX века. Подъем рабочего движения. Русская сатирико-публицистическая клоунада. Выдающиеся русские клоуны Дуровы, особенности их творчества.

Гастроли Дуровых за границей и признание их творчества зарубежными зрителями.

Мировые достижения русских акробатов. Акробаты-прыгуны. Наиболее известные исполнители партерных жанров, воздушной гимнастики, конных номеров, дрессировщики. Борцы в цирках.

Создание стационарных цирков. Цирк Г. Чинизелли (Петербург, 1877).

Пантомимы в цирке Г. Чинизелли. Подражание традициям западноевропейского цирка. Оторванность от национальных традиций. Репертуар цирка Чинизелли: конные номера семейства Чинизелли, клоуны (братья Прайс и др.), дрессировщики (Томсон и др.), гимнасты (турнисты Пончарилло и др.), конные и водные пантомимы Сходство и отличия цирков Г. Чинизелли и цирка А. Саламонского. Ориентация московского цирка на демократическую публику.

Репертуар цирка А. Саламонского: номера с лошадьми, клоуны – братья Дуровы, Бим-Бом, Танти (Бедини), Альперов и др., иностранные гастролеры Буффало Билл «Дикий запад» и др. Конные, водные и детские пантомимы в цирке А. Саламонского. Русский цирк братьев Никитиных. Демонстрация достижений русских артистов в программах цирка. Ориентация цирковых программ на демократическую аудиторию. Спектакли на русские сюжеты. Героико-романтические образы и образы народных героев в цирковых пантомимах. Борьба русских артистов за сохранение и развитие передовых традиций народной культуры.

Тема 9. Советское цирковое искусство.

Художественные особенности советских цирковых программ. Создание цирковых коллективов в советских национальных республиках. Высокое признание советского цирка зарубежными зрителями. Создание Первого и Второго московских государственных цирков.

Артисты цирка в годы гражданской войны. Фронтвые бригады артистов цирка. Выступление клоунов и музыкальных эксцентриков на фронтах. Политические антре и парады-прологи в цирках. М. Н. Румянцев (Карандаш).

Подготовка кадров для советского цирка. Возникновение и развитие первого в мире профессионального училища по подготовке цирковых и эстрадных артистов. Педагоги-режиссеры Государственного ордена Трудового Красного Знамени училища циркового и эстрадного искусства.

Буффонадная клоунада на арене советских цирков. Исполнители амплуа «белых» и «рыжих» клоунов; политическая сатира и пародия в их антре.

Организация советских мюзик-холлов. Участие цирковых артистов в представлениях мюзик-холлов. Значение прихода в цирк молодых мастеров спорта. Постановка пантомимы для юного зрителя. Тематические представления. Демонстрация смелости и красоты человека на арене советского цирка. Рекордные достижения артистов. Акробаты-прыгуны, акробаты с подкидными досками, турнисты, эквилибристы с лестницами и шестами, канатоходцы. Выступление на батуте. Оригинальные номера воздушной гимнастики. Развитие техники полета. Создание больших аттракционов с дрессированными животными. Выступления дрессировщиков из семьи Дуровых. Становление советской школы искусства жонглеров. Жонглеры на лошади и в партере. Силовые жонглеры. Коверная клоунада.

Тема 10. ГУЦЭИ – первая профессиональная школа для подготовки артистов цирка

1847 год - попытка создания учебного заведения при Петербургском театральном училище.

1926 год - Мастерская циркового искусства (МАЦИС).

1927 год - Курсы циркового искусства (КЦИ) с трехлетним сроком обучения. 1930 год - Техникум циркового искусства (ТЦИ) и «Районный цирк».

Выпускники ТЦИ: Н. Бауман, И. Вавилова, В. Файертак, С. Рубанов, Д. Зверев, С. Шестоपालов, М. Румянцев (Карандаш), имя которого было присвоено училищу в 1987 году.

1934 год - Всесоюзная школа циркового искусства (ВШЦИ).

1938 года - Государственное училище циркового искусства (ГУЦИ).

1961 год – Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Директора училища, педагоги, выпускники. Помощь педагогов ГУЦЭИ другим государствам в создании цирковых школ.

О значении ГУЦЭИ в развитии Российского цирка.

Тема 11. Творчество Карандаша.

Карандаш – Михаил Николаевич Румянцев (1901-1983), клоун.

Народный артист СССР. Выпускник первого выпуска КЦИ (1930). Поиски маски, манежного образа (костюм, грим).

Репертуар Карандаша («Тарелки-Бутылки», «Случай в парке», диссертация на тему «Переливание из пустого в порожнее» и др.)

Репризы военных лет («Война», «Как фашисты шли на Москву и обратно», «Речь министра пропаганды Геббельса», «Гитлер и карта мира»).

Карандаш – актер кино («Девушка с характером», «Старый двор», «Концерт фронту», «Иван Никулин – русский матрос», «Карандаш на льду»).

Тема 12. О жанрах циркового искусства .

Акробатика – (от греческого akrobateo – хожу на цыпочках, лезу вверх) один из основных жанров циркового искусства (32 поджанра: партерная, прыжковая, с подкидными досками, икарыйские игры, прыжки на батуте, темповая и каскадная, конная, воздушная и др.).

История

Резные рисунки Египта (1150 до н.э.). Акробатические игры с быками (фрески Кносского дворца). Греческий историк Ксенофонт (430-354 до н.э.) о сиракузской танцовщице. Искусство средневековых акробатов (XII-XIV века на изображениях в церкви Сен-Дени в Амбаузе, на рисунках из книги «Роман об Александре»; конкурсы «Живая архитектура» в эпоху Возрождения в XVIII веке в Венеции.

Выдающиеся имена

И. – первый в мире исполнитель прыжка рондат-флик-фляк-двойное заднее сальто в партере (1888); партерные - Д. Маслюков, В. Довейко-старший, И. Федосов и др.; крафт – братья Яловые, Касеев и Манасарян, Лавин и Канарский и др.;

вольтижные – группа Фоменко, Шемшур и др.; икарыйские игры - Ричард Рисли (1843), Плинер, Ушаковы и др.

Атлетика - (от греческого *athletikos* - свойственный борцам) жанр циркового искусства, заключающийся в демонстрации незаурядной физической силы человека в художественной форме (3 поджанра: силовые жонглеры, атлеты, борьба).

История

Атлеты из мифологии античного мира: Геракл, Ахилл, Тезей и др. Олимпийские игры Древней Греции. Изображения атлетов на монетах Древнего Рима. Атлетика на подмостках балаганов (XVIII-XIX веков). Врач В. Краевский - организатор в Петербурге кружка любителей атлетики (1885).

Выдающиеся имена

Эккенберг – один из первых атлетов, приглашенных Петром I в Россию; силовые атлеты – русский П. Ступин, атлеты-женщины – Сандвина, Баланотти; крафт-жонглеры – немец Раппо, русские: Крылов, братья Нелипович, Жеребцов, Херц, Новак, Дикуль, Анохин и др.; борцы - Поддубный, Заикин, Шемякин, Крылов, Лебедев (дядя Ваня) и др.

Гимнастика – (от греч. *gymnastike*, от *gymnazo* – тренирую, упражняю, а также *gymnas* – обнаженный) цирковой жанр, включающий демонстрацию упражнений на специальных снарядах и аппаратах (20 поджанров: партерная – на турниках, на кольцах, воздушная - полет, на трапеции, на корд де волане и др.).

История

Элементы гимнастики в глубокой древности в Китае, в Египте, в Персии. Гимнасии и палестры в Древней Греции. Циркуляторы Древнего Рима (снаряд пентарион). Вклад Швеции и Германии в развитии гимнастики. Первый гимнастический кружок в Петербурге (1863) Первый международный конкурс гимнастов в Венсенне – пригороде Парижа (1900).

Выдающиеся имена

Леотар (1838-1861) – создатель воздушного полета; полет – Конев, «Галактика», Лозовик и др.; турники – Николаевы, Бессараб, Леонтьевы и др.; трапеция – Р. Немчинская и др.; корд де парель - В. Суркова и др.

Дрессура – (от французского *dresser* - обучать, натаскивать) жанр циркового искусства, заключающийся в приручении и подготовки животных к публичной демонстрации трюков на манеже или другой зрелищной площадке (11 поджанров – конная, мелкие животные, крупные животные, хищные, птицы и др.). Три метода дрессировки (дикая, болевая, мягкая).

История

Дрессура в древности (Египет, Греция, Рим, Византия, Индия, Китай). Выступления средневековых гистрионов с животными. Поводыри медведей в России в 16 веке. Истоки дрессуры как самостоятельного циркового жанра – бродячие конно-акробатических группы (XVI - середина XVIII веков). Странствующие зверинцы (2-я половина XVIII века).

Выдающиеся имена

Француз А. Мартэн - один из первых цирковых укротителей (1831 г. - номер «Майсурские львы»). Немецкие предприниматели братья Гагенбек – владельцы зверинца, изобретатели разборной клетки и смешанной дрессуры (1890-е годы). Пионеры русского

цирка – братья Дуровы. С хищными животными - Н. Гладильщиков, Б. Эдер, М. Назарова, И. Бугримова, В. и Л. Шевченко, М. Запашный; с медведями – В. Филатов «Медвежий цирк» и др.; с мелкими - собаки – Ермаковы «Собачья школа», А. Попов «На приеме у доктора Айболита»; кошки – Ю. Куклачев и др.

Жонглирование – (от французского *jongleur* – странствующий комедиант, танцор, поэт, акробат, канатный плясун в средневековой Франции) цирковой жанр, основанный на умении в определенном ритме подбрасывать и ловить на лету разнообразные предметы (6 поджанров – сольное, групповое, на лошади, антипод, хула-хуп, дьяболо).

История

Рельефные изображения и литературные упоминания (Древний Египет, Греция, Рим, Китай, Япония). Салонное и эксцентрическое жонглирование (XIV-XX века). Сюжетные сценки и «трехпредметники».

Выдающиеся имена

Энрико Растелли (1896-1931) – основоположник классического направления в жонглировании. С. Игнатов – первый исполнитель жонглирования 11 кольцами (1978) и вошедший в книгу «Рекордов Гиннеса». Труцци, Никольский, Кисс, Ширай, Аберт, Биляуэр, Гато и др.

Иллюзия – (от латинского *illusio* – заблуждение, обман) цирковой жанр, основным выразительным средством которого является фокус, который при всей загадочности создает впечатление реальности (2 поджанра манипуляция и иллюзионизм).

Иллюзионизм – показ фокусов, основанных на применении специальной аппаратуры.

Манипуляция - (от французского «*manipulation*», от латинского «*manipulus* – горсть, *manus* - рука) демонстрирование фокусов, основанных преимущественно на ловкости рук (кистей, пальцев). Прежнее название манипуляции – престижиджитация (от итальянского слова *presto* - быстрый и *digito* - палец).

Истоки иллюзии – «чудеса» жрецов Древней Сирии, Древнего Египта, Византии. «Тавматургия» в Древней Греции. Фокусы средневековых гистрионов. Иллюзионные представления с использованием механизмов-автоматов (конец XVIII – начало XIV веков). Иллюзионные номера старого цирка – сенсационно-рекламные; номера факиров и йогов. Манипуляторы Древнего Египта. Выступления на ярмарках и балаганах (XVIII–XIV веках).

Выдающиеся имена

Кулибин – изобретатель иллюзионных зрелищ (1770); Гудини – великий мастер освобождения (начало XX века); индийские факиры и египетские маги – Али, Д. Лонго и др. Артист-гипнотизер Орнальдо (Смирнов) - организатор иллюзионного театра в Ленинграде (1935). Иллюзионисты и их сюжетные постановки – О. Ратиани, Э. Киостарший и его сыновья, А. Сокол, И. Симвалоков и др. Зарубежные гастролеры в России – Апфельбаум, Боско, Герман и др. Русские манипуляторы конца 19 - начала 20 веков: Леони (Ларионов), Гарди (Иванов), Г. Иванов, Казини (Казюков), Пассо, Ю. Писаренко и др.

Клоунада – Цирковой жанр, основанный на выступлении артистов в комическом образе-маске с номерами, построенными на приемах буффонады, эксцентрики, пародии, гротеска. 2. Название клоунской сценки (вместо ранее принятого - антре).

История

Зарождение клоунады как вида сценического искусства на сцене лондонских комедийно-фарсовых театров: «Друри-Лейн», «Ковент-Гарден» и др. (1700-е годы). Клоунада как жанр (1830) с появлением амплуа Августа (Рыжего) и клоунского дуэта Белого и Августа (Рыжего). Народные гулянья – истоки искусства клоунады на Руси; клоунада в творчестве скоморохов, потешников-балагуров, шутов. Сатирические сценки театров народного фарса и балаганов («арлекинады» XIV века). клоунов к маскам популярных кинокомиков – Чарли Чаплина, Гарольда Ллойда, Пата и Паташона. Клоуны нового реалистического (советского) типа (начало 1930-х годов). Создание тематических

спектаклей (Попов – «Лечение смехом», Енгибаров – «Причуды мима» и др.). Распространение театральной клоунады (1960-е годы – «Лицедеи», «Маски» и др.).

Выдающиеся имена

Творчество театральных клоунов Гримальди и Дебюро. Первые Августы – Беллинг, Гюйон, Чедвик. Сатирические традиции скоморохов и шутов в творчестве русских клоунов-братьев А. и В. Дуровых, С. Альперова, дуэта Бим-Бом, В. Лазаренко и др.

Клоуны советского цирка – (соло) Алексеев, Карандаш, Берман, Осин, О. Попов и др.; (пары и группы) – Никулин и Шуйдин, «Ребята с Арбата» и др. мы – Енгибаров, Ротман и Маковский, Николаев и др.

Клоуны современной буффонады - Мик и Мак, Шелковниковы, группа «А», Долли и Домино и др.

Эквилибр - (от латинского *aequilibris* – находящийся в равновесии) один из основных цирковых жанров. Объединяет одиночные и групповые выступления артистов, демонстрирующих искусство сохранения равновесия при неустойчивом положении тела на земле или на различных снарядах (14 поджанров).

История

Зарождение жанра «эквилибр» в ремесленничестве, народных играх, в спортивных состязаниях Древнего Востока (шест-перш у сборщиков фруктов), Древнего Китая (игра подмастерьев на жгуте-канате), Древней Греции (сиракузская эквилибристика).

Рисунки и книги (Ксенофонт, Аристофан) о творчестве античных артистов.

Изображения на фреске Софийского собора в Киеве (XI век).

Формирование жанров эквилибра (конец XVIII – начало XIV веков) в творчестве ярмарочных артистов, иностранных гастролеров.

Выдающиеся имена

Творчество прославленных канатоходцев Блондена и Молодцова, эквилибристов Л. Осинского и В. Волжанского.

Российские эквилибристы: М. Егоров, В. Яковлев (ручной) и др.;

С. Черных, Н. И. П. Лаврик (на катушках) и др.; Манукян, Французовы,

Костюк, Сарач (перш) и др.; Сербина, Логачева, Т. Маркова и В. Стихановский (провокола) и др.

Пантомима (от греческого слова *pantomimos* – все воспроизводящий подражанием).

Цирковая миниатюра без текста (или с минимальным количеством слов), исполняемая соло или группой артистов.

Тематический сюжетный цирковой спектакль на основе сценария, решенный средствами цирковой и театральной выразительности.

История

Влияние ярмарочно-площадных театров (буффонно-фарсовые интермедии) и конно-пантомимических сцен на формирование цирковой пантомимы. Пантомимы репертуара конных цирков Астлея, Франкони (начало XIV века). Тематика многожанровых пантомим: историческая («Сражения и смерть генерала Мальборо» (1786); зоопантомима («Мизорские львы»); водная (Париж, 1886); сказочная («Золушка» - цирк Ренца); апофеозная и революционная (Россия после 1917 г. – «Да здравствует мировая Коммуна!», «Гуляй поле», «Махновщина» и др.); историко- патриотическая («Трое наших», «Выстрел в пещере» и др.).

Выдающиеся имена

Творческое сотрудничество В. Маяковского и В. Лазаренко.

Режиссеры пантомим: Фореггер, Труцци, Венецианов, Горчаков и др.

Тема 13. Роль и задачи российского циркового искусства в дальнейшем развитии культуры России. Современные зарубежные цирки.

История создания «Союзгосцирка» - всесоюзного объединения государственных цирков, органа, руководившего цирковым делом в СССР (1957).

О роли «Союзгосцирка» в обеспечении функциональной деятельности цирков и цирковых коллективов (1970-е годы - 61 стационарный цирк, 14 национальных цирковых коллективов, 15 передвижных цирков, «Цирк на воде», 2 «Цирка на льду», 55 коллективов «Цирк на сцене»; 13 зооцирков).

Управляющие «Союзгосцирка»: Ф. Бардиан (1957-1972), М. Цуканов (1972-1977), А. Колеватов (1977-1982). Преобразование «Союзгосцирка» в «Росгосцирк» (1992) – Российскую государственную цирковую компанию. Президенты компании – И. Яирова, Запашный, Калмыков и др.

Фестивали, конкурсы и смотры циркового искусства (вид творческих соревнований, публичный показ новых цирковых номеров, аттракционов, программ, сюжетных представлений с последующим их обсуждением, оценкой, премированием).

О целях и задачах фестивалей, конкурсов и смотров циркового искусства. Их статус и история проведения (первый конкурс на лучший сценарий – 1941 г.; первый смотр на лучшее произведение – 1944 г.; первый всемирный фестиваль в Варшаве – 1961 г., а также последующие). Жюри и участники (призеры) фестивалей, конкурсов и смотров.

Отечественные и зарубежные фестивали, конкурсы и смотры на современном этапе (Первый Всероссийский конкурс в Ярославле в 1997 г.; фестивали в Монте Карло и др.).

Тема 14. Цирк в изобразительном искусстве, художественной и мемуарной литературе.

Цирк в изобразительном искусстве с древнейших времен до наших дней. Цирковые сюжеты на фресках, стенках глиняных ваз, барельефах надгробий, в терракотовых скульптурах (наскальные рельефы египетской гробницы номарха (чиновника) эпохи фараона Хнумхотепа II в Бени Хасане - 1900 до н.э.; Римское знамя с фигурой богини Виктории, балансирующей на катящемся шаре - Исторический музей в Москве, II век н. э. и др.).

Гистрионы Средневековья, изображенные на манускриптах, миниатюрах, фресках соборов (Софийский собор в Киеве – II век и др.). Цирковая тематика на картинах известных художников (Босх, Брейгель- Старший, Гойя, Дега, Тулуз-Лотрек, Пикассо, Ланг, Шагал и др.)

Содержанием учебного предмета «История циркового искусства» в 9 классе может стать изучение известных литературных произведений, отображающих цирковое искусство, мемуарной литературы, а также подготовка к поступлению в образовательное учреждение среднего профессионального образования.

Известные литературные произведения, отображающие цирковое искусство

- А. Аронов «Пассажир без билета», «Цирк приехал!»
- А. Бартэн «Всегда тринадцать»
- М. Горький «В царстве скуки», «Встряска», «Клоун»
- Э. Григорович «Гуттаперчевый мальчик»
- Э. Гонкур «Братья Земгано»
- А. Куприн «Рассказы о цирке»
- Ю. Олеша «Три толстяка»
- А. Франс «Жонглер богоматери»
- А. Чехов «Ярмарка», «Каштанка»

Примеры мемуарной литературы, содействующей углубленному изучению истории и специфики циркового искусства (по жанрам)

- акробатика – А. Сосин, М. Лободин «Люди-мячики»
- атлетика – И. Зикин «В воздухе и на арене»
- гимнастика – Ф. Конев «Полвека под куполом цирка»

- дрессировка – И. Бугримова «На арене и вокруг нее»
- жонглирование – А. Кисс «Если ты – жонглер»
- Иллюзия – А. Вадимов, М. Тривас «От магов древности до иллюзионистов наших дней»
- клоунада – И. Радунский «Записки старого клоуна»
- эквилибр – З. Кох «Вся жизнь в цирке»
- В конце первого полугодия назначается контрольный урок с оценкой, на котором учащиеся демонстрируют свои знания по пройденному материалу.

Известные фильмы, отображающие цирковое искусство

- DVD и VHS: День начинается (реж. М. Карне, Франция, 1939)
- Иллюзионист (реж. Н. Бёргер, США, 2006)
- Клоун (сериал, ФРГ, 1992)
- Клоуны-убийцы из космоса (реж. братья Киодо, США, 1988)
- Кошмар на улице вязов (реж. У. Крейвен, Р. Харлин, Ч. Рассел и др., США, 1984-94)
- Мольтке (реж. Хайо Гис, ФРГ, 1988)
- На гребне волны (реж. К. Бигелоу, США, 1991)
- Оно (реж. Т. Л. Уоллес, США, 1990)
- Попутного ветра, «Синяя птица» (реж. М. Ершов, СССР, 1968)
- Престиж (реж. К. Ноллан, США, 2006)
- Салли из опилок (реж. Д. Гриффит, США, 1925)
- Сенсация (реж. В. Ален, США, 2006)
- Тайна двух океанов (реж. Г. Пипинашвили, СССР, 1956)
- Цирк (реж. Ч. Чаплин, США, 1928)
- Черный клоун (реж. Б. Галкин, Россия, 1994)
- Эдвард-Руки-Ножницы (реж. Т. Бёртон, США, 1990)

6.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 3. Цирковые жанры в Древнем мире

1. Перечислить первоначальные элементы циркового искусства в народных обрядах и празднествах в странах Древнего Востока – Египте, Китае, Индии, Персии.
2. Назвать цирковые жанры в Древней Греции и Древнем Риме.

Ключевые слова: цирковое искусство, греческие наездники и дрессировщики, канатоходцы, буффонада, каскадная акробатика.

Выполнить:

1. Рассказать об искусстве греческих наездников и дрессировщиков.
2. Рассказать о школе канатоходцев.
3. Что вы знаете о буффонаде, каскадной акробатике?
4. Рассказать о соединении цирковых жанров с речевыми в комических представлениях на подмостках Древней Греции.

Литература: [[5](#) – С.5; [15](#) – С.293;10-С.6-9.]

Тема 5. Элементы цирковых жанров в искусстве профессиональных потешников в эпоху феодализма.

1. Многожанровый характер искусства бродячих потешников в Византии (практический показ).
2. Рассказать о гонении церкви на бродячих артистов.

Ключевые слова: гротеск-наездницы, конно-балетные номера, цирковые пантомимы-феерии, конные драмы.

Выполнить:

1. Рассказать об акробатико-танцевальных и пантомимических представлениях.
2. Значение творчества исполнителей цирковых жанров для развития светского искусства
3. Как проходили выступления византийских бродячих исполнителей цирковых жанров в древних государствах Кавказа, в Сербии, Болгарии и Киевской Руси?
4. Найти материал о театрализованных конно-спортивных играх в эпоху Возрождения.

Литература: [[5](#) – С.5.; [15](#) – С.296; [10](#)-17-20.]

Тема 7. Истоки и развитие циркового искусства на Руси (скоморохи).

1. Цирковые жанры в выступлениях русских народных потешников-
2. Скоморохов (организовать мини показ)
3. Связь искусства скоморохов с традициями игр и обрядов в Древней Руси

Ключевые слова: буффонада, сатирические зазывы, искусство клоунады, подмостки, народные зрелища, ярмарки, карнавалы.

Выполнить:

1. Искусство скоморохов с традициями игр и обрядов в Древней Руси (письменно).
2. Рассказать о цирковых жанрах в представлениях на народных гуляниях XVII-X веках в России.
3. Что такое Каскадная акробатика? (письменно)
4. Развитие в России традиций древних конных ристаний (конных игр-соревнований) и конных «каруселей» в XVII-XVIII веках (подготовка доклада)

Литература: [[5](#) – С.5; [15](#) – С. 297; [10](#)-С.6-9]

Тема 8. Цирк Чинизелли, Саламонского, братьев Никитиных.

1. Цирковые постановки на русские темы; героико-романтические образы цирковых спектаклей (устный опрос).
2. Характеристика программ крупных цирков в Петербурге и Москве. Цирки Чинизелли, Саламонского.

Ключевые слова: акробаты-прыгуны, партерные жанры, воздушная гимнастика, конные номера, дрессировщики, борцы в цирках, стационарные цирки.

Выполнить:

1. Рассказать о репертуаре цирка А. Саламонского.
2. Особенности программ цирков в провинции.
3. Сходство и отличия цирков Г. Чинизелли и цирка А. Саламонского.
4. Русский цирк братьев Никитиных.

Литература: [[15](#) – С.293; [10](#)-С.55.]

Тема 9. Советское цирковое искусство.

1. Организация советских мюзик-холлов. Участие цирковых артистов в представлениях, мюзик-холлов.
2. Значение прихода в цирк молодых мастеров спорта.

Ключевые слова: кадры, советский цирк, профессиональное училище, педагоги-режиссеры.

Выполнить письменно:

1. Художественные особенности советских цирковых программ.
2. Создание цирковых коллективов в советских национальных республиках (подготовка реферата).
3. Буффонадная клоунада на арене советских цирков.
4. . Выступления дрессировщиков из семьи Дуровых.

Литература: [[15](#) – С.294-296; [12](#) – С. 8,176;]

Тема 12. О жанрах циркового искусства.

1. Клоунада –2 маски клоунов
2. Иллюзия – коробочная, манипуляция.

Ключевые слова: акробатика, гимнастика, эквилибристика, жонглирование.

Выполнить:

История жанров.

1. Акробатика – История. Выдающиеся имена (тестирование).
2. Атлетика – История. Выдающиеся имена(тестирование). .
3. Гимнастика – История. Выдающиеся имена.
4. Дрессура – История. Выдающиеся имена.
5. Жонглирование – История. Выдающиеся имена.
6. Эквилибр – История. Выдающиеся имена

Литература: [[5](#) – С.14-150;]

Тема 13. Роль и задачи российского циркового искусства в дальнейшем

развитии культуры России.

1. История создания «Союзгосцирка» (устный опрос).
2. Функциональной деятельности цирков и цирковых коллективов (найти материал).

Ключевые слова: «Цирк на воде», 2 «Цирка на льду», «Цирк на сцене»; зооцирки. Управляющие «Союзгосцирка»

Выполнить:

1. Рассказать о преобразование «Союзгосцирка» в «Росгосцирк».
2. Перечислить фестивали, конкурсы и смотры циркового искусства.
3. Рассказать о целях и задачах фестивалей, конкурсов и смотров циркового искусства.
4. Рассказать о фестивалях в Монте Карло (письменная работа).

Литература: [[5](#) – С.4-8; [10](#) – С159.]

Тема 14. Цирк в изобразительном искусстве, художественной и мемуарной литературе.

1. Цирковая тематика на картинах известных художников (сбор репродукций).

Ключевые слова: буффонада, сатирические зазывы, искусство клоунады, подмостки, народные зрелища, ярмарки, карнавалы.

Выполнить:

1. Цирковые сюжеты на фресках (найти рисунки).
2. Литература по истории и специфики циркового искусства (по жанрам)
3. Фресках соборов (Софийский собор в Киеве –II век и др.) (найти рисунки).
4. Известные литературные произведения, отображающие цирковое искусство (письменно)

Литература: [[5](#) – С.4-8; [10](#) – С159.]

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических заданий.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки практического задания;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к зачету.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Подготовить конспект на тему: «Специфика циркового и эстрадного искусства».

Тема 2. Подготовить конспект на тему: «Истоки циркового искусства»

Тема 3. Подготовить конспект на тему: «Цирковые жанры в Древнем мире».

Тема 4. Подготовить конспект на тему: «Зарождение цирковых жанров в Древнем Китае».

Тема 5. Подготовить конспект на тему: «Элементы цирковых жанров в искусстве профессиональных потешников в эпоху феодализма».

Тема 6. Подготовить конспект на тему: «Цирковое искусство XVIII-XX веков».

Тема 7. Подготовить конспект на тему: «Истоки и развитие циркового искусства на Руси (скоморохи)».

Тема 8. Подготовить конспект на тему: «Цирк Чинизелли, Саламонского, братьев Никитиных».

Тема 9. Подготовить конспект на тему: «Советское цирковое искусство».

Тема 10. Подготовить конспект на тему: «ГУЦЭИ – первая профессиональная школа для подготовки артистов цирка».

Тема 11. Подготовить конспект на тему: «Творчество Карандаша».

Тема 12. Подготовить конспект на тему: О жанрах циркового искусства.

Тема 13. Подготовить конспект на тему: «Роль и задачи российского циркового искусства в дальнейшем развитии культуры России».

Тема 14. Подготовить конспект на тему: «Цирк в изобразительном искусстве, художественной и мемуарной литературе».

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ В VIII СЕМЕСТРЕ

8.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вопрос 1. Установите соответствие:

А) Пантомим;	А) актёр, играющий с помощью одних телодвижений;
Б) Водевиль;	Б) вид зрелищного искусства, по законам которого строится развлекательное представление;
В) Традиционный цирк.	В) комедийная пьеса с песнями-куплетами и танцами, а также жанр драматического искусства

Вопрос 2. Установите соответствие:

А) Регтайм	А) «пред-джазовый» жанр фортепианной американской музыки, оформившийся в последней четверти XIX века
Б); Блюз	Б) уникальное направление в музыке, архитектуре, дизайне, стиле жизни, основанное на отражении национального колорита и...
В) Кантри	В) вид афроамериканской светской музыки. Возник во второй половине XIX века в афроамериканском сообществе Юго-востока США...

Вопрос 3. Что общего между эстрадой и цирком?

А) Цирк	А) Оба являются формами развлечений для расширения окружающей среды.
Б) Эстрада	Б) В ближайшем будущем акцент делается на хореографию и артистизм
	В) Это формы искусства, в которых пересекаются различные жанры.

Вопрос 4. Какую роль сыграли эстрадные и цирковые артисты в истории развития культуры?

А) Эстрадные артисты,	А). Они были забавой для обывателей и не обеспечивали серьезного общенационального отношения к культуре
Б) Цирковые артисты	Б) Им не удалось пробиться хоть немного из-за предвзятости к их виду искусства. Они внесли

	свой вклад в развитие искусства и создали уникальные номера
	В) Они внесли свой вклад в развитие искусства и создали уникальные номера

Вопрос 5. Какие таланты и навыки необходимы эстрадным и цирковым артистам?

№ п/п		Да	Нет
1	А) Хорошая визуальная подготовка и актерское мастерство		
2	Б) Умение общение с публикой и обаяние		
3	В) Музыкальный слух и способность к импровизации		
4	Г) Знание истории искусства и литературы		

Вопрос 6. Установите соответствие:

А) содержательно-психологические зрелища;	А) эстрада, цирк, оперетта;
Б) развлекательно-содержательные зрелища;	Б) массовые представления, праздники;
В) откровенно развлекательные зрелища;	В) музыкальный и драматический театр, кино, телевидение;
Г) коммуникационные зрелища	Г) мюзик-холл, шоу-программы, балет на льду

Вопрос 7. Какие современные формы бизнеса вдохновлены эстрадой и цирком?

№ п/п		Да	Нет
1	А) Телевизионные шоу и музыкальные концерты		
2	Б) Кинотеатры и выставки современного искусства		
3	В) Интернет-развлечения и видеоигры		
4	Г) Бары и рестораны с живой музыкой и выступлениями артистов		

Вопрос 8. В каком году состоялся первый публичный выход циркового артиста на эстраду?

№ п/п		Да	Нет
1	А) 18 век		

2	Б) 19 век		
3	В) 20 век		
4	Г) 21 век		

Вопрос 9. Какой фильм повествует о жизни и творчестве известного циркового артиста?

№ п/п		Да	Нет
1	А) «Цирк зажигает огни»		
2	Б) «Клоун»		
3	В) «Артистка»		
4	Г) «След»		

Вопрос 10: Какой цирковой жанр включает в себя выступления клоунов, акробатов и дрессированных животных?

№ п/п		Да	Нет
1	А) Дрессура		
2	Б) Фокусы		
3	В) Жонглирование		

Вопрос 11: Кто считается «королём рок-н-ролла»?

- а) Элвис Пресли;
- б) Майкл Джексон;
- в) Фрэнк Синатра.

Вопрос 12. Кто из следующих исполнителей был частью группы «The Beatles»?

- а) Мик Джаггер;
- б) Пол Маккартни;
- в) Джим Моррисон

Вопрос 13. Какой французский шансонье известен своими песнями о любви и Париже?

- а) Эдит Пиаф;
- б) Шарль Азнавур;
- в) Жан Габен

Вопрос 14. Какой цирк считается первым современным цирком, основанным в 1768 году в Лондоне?

- а) Cirque du Soleil;
- б) Cirque d'Hiver;
- в) Cirque Astley

Вопрос 15. Какой цирк известен своими безживотными представлениями и акробатическими шоу?

- а) Большой Московский цирк
- б) Cirque du Soleil;
- в) Cirque Medrano

Вопрос 16. Цирковые жанры в Древнем Китае

- а) игра подмастерьев на жгуте-канате;
- б) жонглирование диаволо, метеоритами;
- в) шест-перш у сборщиков фруктов

Вопрос 17. Зарождение жанра Иллюзия

- а) Франция;
- б) Россия;
- в) Восток

Вопрос 18. Где находится стационарный Цирк Г. Чинизелли

- а) Петербург;
- б) Москва;
- в) Саратов

Вопрос 19. Берейтор

- а) Дрессировщик лошадей;
- б) Дворник;
- в) Униформист

Вопрос 20. Шпрехшталмейстер

- а) Ведущий;
- б) Билетёр;
- в) Гимнаст

8.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Цирковое искусство и его специфика.
2. Истоки эстрадного искусства.
3. Зарождение цирковых жанров в Древнем Египте.
4. Зарождение цирковых жанров в Древней Греции.
5. Зарождение цирковых жанров в Древнем Риме.
6. Зарождение цирковых жанров в Древнем Китае.
7. Развитие цирковых жанров в эпоху средневековья и возрождения.
8. Творчество средневековых гистрионов.
9. Элементы циркового искусства в средневековых фарсах.
10. Комедия Дель Арте.
11. Рассвет циркового искусства западной Европы XVIII в.
12. Амфитеатр Филиппа Астлея (Англия).
13. Олимпийский цирк Франкони (Франция).
14. Источники и развитие циркового искусства на Руси.
15. Скоморохи на Руси.
16. Народные гуляния и балаганы на Руси.
17. Конные цирки в России в первой половине XVIII в.
18. Цирк Чинизелли.
19. Цирк Саламонского.
20. Цирк братьев Никитиных.
21. Цирковое искусство Советского периода.
22. Современное эстрадное искусство.
23. Создание первых профессиональных цирковых организаций.
24. Советский цирк в период Великой Отечественной войны.
25. Цирковые жанры - специфика, история, выдающиеся имена
26. Понятие жанр. Основные жанры.
27. Монография Б. Гуревича. Классификация жанров циркового искусства.
28. Понятие жанр. Жанр клоунада, его выдающиеся представители.
29. Понятие жанр. Жанр дрессура, его выдающиеся представители.
30. Понятие жанр. Жанр жонглирование, его выдающиеся представители.
31. Понятие жанр. Жанр акробатика, его выдающиеся представители.
32. Понятие жанр. Жанр гимнастика, его выдающиеся представители.
33. Понятие жанр. Жанр эквилибр, его выдающиеся представители.
34. Понятие жанр. Жанр атлетика, его выдающиеся представители.
35. Понятие жанр. Жанр иллюзия" его выдающиеся представители.
36. Неосновные жанры циркового искусства.
37. Цирковая пантомима.
38. Цирк на воде.
39. Цирк на льду.
40. Цирк нового времени в России.
41. Российские цирки нового времени.
42. Подготовка мастеров циркового искусства в России - история, выдающиеся педагоги и выпускники.

43. ГУЦЭИ - история, выдающиеся педагоги и выпускники.
44. Цирковые фестивали, конкурсы, смотры.
45. Организация и планирование циркового производства.
46. Эстетика циркового искусства.
47. Пародия, гротеск и эксцентрика в цирке.
48. Роль и место режиссера в цирке.
49. Роль и место художника в цирке.
50. Роль и место сценариста в цирке.
51. Роль и место композитора в цирке.
52. Выдающиеся цирковые режиссеры, сценаристы, композиторы, художники.
53. Цирк в художественной и мемуарной литературе.
54. Цирк в изобразительном искусстве.
55. Цирковые публикации Web-страниц.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Во время преподавания курса используются следующие методы обучения:

- объяснительно-побуждающий – для описательной формы раскрытия учебного материала; раскрытия сущности определенного явления, закона, процесса;
- использование метода «case study» – для формирования практической направленности; возможности адаптировать ситуацию к реальной организационной ситуации; активности участников; возможности создать рабочую доброжелательную мотивирующую обстановку, позволяющую участникам задействовать имеющийся опыт, проявить креативность; возможности получения позитивной обратной связи от ведущего и участников, возможности для студентов повысить свою уверенность в том, что они могут справиться в реальности с задачами такого плана или, наоборот, выявить свои недостатки; возможности для участников делать ошибки в ситуации, приближенной к реальности, а потом их анализировать;
- беседа – для осознания посредством диалога новых явлений, понятий;
- дискуссии – для обсуждения и разрешения спорных вопросов;
- дедуктивный метод – для изучения учебного материала от общего к частному, единичному;
- проблемное изложение материала – для создания проблемной ситуации;
- видеометоды: просмотр, обучение через интернет;

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оцениван	Критерий оценивания
Тестирование	
5	95-100% правильных ответов
4	80-94 % правильных ответов
3	60-79% правильных ответов
2	менее 60% правильных ответов
Вопросы к зачету	
зачтено	Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой дисциплины.
не зачтено	Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании обучения к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Вадимов, А. А. Искусство фокуса. – М. : Искусство, 1959. – 210 с.](#)
2. [Вадимов, А. А. От магов древности до иллюзионистов наших дней / М. А. Гривас. – М. : Искусство, 1966. – 307 с.](#)
3. [Гуревич, З. Б. О жанрах советского цирка : учебник. – М. : Искусство, 1977. – 280 с.](#)
4. [Гуревич, З. Б. Эквилибристика / З. Гуревич. – М. : Искусство, 1982. – 168 с.](#)
5. [Гур'єва, О. П. Витоки виникнення основних жанрів циркового мистецтва : практичний порадник. – Маріуполь : Рената, 2009. – 280 с.](#)
6. [Дмитриев, Ю. А. Знаменитости Российского цирка. – М. : РОССПЭН, 2009. – 351 с.](#)
7. [Дмитриев, Ю. А. Знаменитые клоуны. – К. : Мистецтво. – 222 с.](#)
8. [Дмитриев, Ю. А. Русский цирк. – М. : Искусство, 1953. – 263 с.](#)
9. [Дмитриев, Ю. Советский цирк : Очерки истории 1917-1941 / Ю. Дмитриев. – М. : Искусство, 1963. – 398 с.](#)
10. [Жандо Д. История мирового цирка. – М. : Искусство, 1984. – 192 с.](#)
11. [Жарков, А. Д. Социально-культурные основы эстрадного искусства : история, теория, технология : учеб. пособие, Ч.1 / А. Д. Жарков. – М. : МГУКИ, 2003. – 188 с.](#)
12. [Жарков, А. Д. Социально-культурные основы эстрадного искусства : история, теория, технология : учеб. пособие, Ч.2 / А. Д. Жарков. – М. : МГУКИ, 2004. – 215 с.](#)
13. [Зайцев, В.П. Режиссура эстрады та масових видовищ : навч.посіб. – К. : Дакор, 2003. – 304 с.](#)
14. [Макаров С. М. Искусство клоунады в СССР : учебник. – 2-е изд. – М. : ЛИБРОКОМ, 2010. – 272 с.](#)
15. [Русская культура / А.Д. Волков, Б.П. Голдовский, Ю.А. Дмитриев и др. – М. : Энциклопедия, 2007. – 320 с.](#)
16. [Фальковский, А. П. Художник в цирке. – М. : Искусство, 1978. – 142 с.](#)
17. [Ширай, А. Н. Цирк на сцене : сценарии номеров для народных цирков : для детей среднего возраста 9-14. – М. : Искусство, 1974. – 84 с.](#)

Интернет-источники

18. <http://ruscircus.ru/public>
19. <http://ale-ap.narod.ru/fan.html>
20. http://www.circus.kiev.ua/ru/tape_N51.htm
21. http://circus.com.ua/publ_R27.htm
22. <http://www.circus.internet.zp.ua/history-ru.htm>
23. <http://iclub-china.com/rus/a04/b0601/c0000/d00000/index.htm>
24. <http://egen13.narod.ru/istoria.html>
25. <http://www.pandia.ru/365289/>
26. http://lovecircus.at.ua/publ/istorija_cirka/1-1-0-2

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки читального зала библиотеки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии Матусовского, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющей выход в глобальную сеть