

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА «ИСКУССТВО ЦИРКА»**

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.02.УП.02. ИСТОРИЯ ЦИРКОВОГО
ИСКУССТВА**

Москва 2012

Разработчики:

И.Н.Новак, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н.Румянцева (Карандаша)

Е.П.Чернов, преподаватель Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н.Румянцева (Карандаша), кандидат искусствоведения

Главный редактор: **И.Е.Домогацкая**, генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук

Технический редактор: **О.И.Кожурина**, преподаватель Колледжа имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных

Рецензент: **Г.А.Островский**, научный сотрудник Государственного института искусствознания

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Список рекомендуемой методической литературы

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «История циркового искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области циркового искусства «Искусство цирка».

Учебный предмет «История циркового искусства» направлен на:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области циркового искусства.

Изучение предмета «История циркового искусства» помогает учащимся познать закономерности развития избранного ими вида искусства. Примеры жизни и творчества выдающихся деятелей цирка, непрерывно совершенствовавших 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.

В программе освещаются основные этапы исторического развития циркового искусства - древние истоки цирка, история русского и зарубежного цирка.

2. Срок реализации учебного предмета «История циркового искусства» – 7-8 классы.

Срок освоения программы «Искусство циркового искусства» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области циркового искусства, может быть увеличен на один год (9 класс).

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «История циркового искусства»:

Таблица 1

Классы	7 класс	8 класс	9 класс
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	132		66
Количество часов на аудиторные занятия	66		33
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	66		33

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах

Аудиторные занятия:

7 – 8 классы – 1 час

9 класс – 1 час

Самостоятельная работа:

7-8 классы – 1 час

9 класс – 1 час

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (от 11 человек), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.

5. Цель и задачи предмета «История циркового искусства»

Цель: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории циркового искусства, а также выявление одаренных детей в области циркового искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачи:

- ознакомление учеников с цирком как видом 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 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.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание учебного предмета".

7. Методы обучения

Следующие применяемые методы обучения обоснованы дидактическими задачами предмета:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- интегрированный (сочетание нескольких методов, приемов);
- информационно-рецептивный (объяснение с видео показом);
- инструктивно-практический (работа с материалом);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- информационно-обобщающий (доклады, рефераты).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на апробированных методиках.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «История циркового искусства», оснащаются звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.

II. Содержание учебного предмета

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «История циркового искусства», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Таблица 2

Объем и продолжительность учебных занятий	Распределение по годам обучения	
	7	8
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия	66	
Количество часов на самостоятельную работу в неделю	1	1
Общее количество часов на самостоятельную работу по годам	33	33
Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную работу)	66	
Максимальное количество часов занятий в неделю (аудиторные и самостоятельные)	2	2
Общее максимальное количество часов на весь период обучения (аудиторные и самостоятельные)	132	
Рекомендуемый объем времени на консультации (по годам)	2	4
Общий рекомендуемый объем времени на консультации	6	

В 9 классе недельная аудиторная нагрузка составляет 1 час в неделю, самостоятельная работа – 1 час в неделю, на консультации отводится 6 часов.

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы в области циркового искусства распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

2. Требования по годам обучения

В программе раскрыты основные этапы исторического развития циркового искусства - древние истоки цирка, история русского, зарубежного цирка, советского цирка.

Примерный тематический план

Таблица 3

№ п/ п	Название темы	Кол-во часов
1	Специфика циркового искусства	2
2	Истоки циркового искусства	3
3	Цирковые жанры в Древнем мире	4
4	Зарождение цирковых жанров в Древнем Китае	2
5	Элементы цирковых жанров в искусстве профессиональных потешников в эпоху феодализма	4
6	Цирковое искусство во второй половине 18-20 веков	8
7	Истоки и развитие циркового искусства на Руси	6
8	Цирк Чинизелли, Саламонского, братьев Никитиных	8
9	Советское цирковое искусство	3
10	ГУЦЭИ – первая профессиональная школа подготовки артистов цирка	2
11	Творчество Карандаша	3
12	О жанрах циркового искусства	14
13	Роль и задачи российского циркового искусства в дальнейшем развитии культуры России	2
14	Цирк в изобразительном искусстве, художественной и мемуарной литературе	5

7 класс (1 час в неделю)

Тема 1. Специфика циркового искусства

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. Истоки циркового искусства

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 I 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 карнавальных и ярмарочных представлениях в Западной Европе в 14 - первой половине 18 веков. Эквилибристика, акробатика. Силовые номера на праздниках-карнавалах, комические образы в карнавальных шествиях и анонсах-парадах, в театрах-балаганах в 17-18 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 17-18 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 скоморошских представлениях. Дрессировка. "Медвежьи потехи".

Цирковые жанры в представлениях на народных гуляниях в России в 17-18 веках. Программы цирковых балаганов. Выражение свободолюбивого 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 18 века и первой половине 19 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 17-18 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 учащиеся демонстрируют свои знания по пройденному материалу.

В конце года учащиеся сдают зачет.

8 класс (1 час в неделю)

Тема 8. Цирк Цинизелли, Саламонского, братьев Никитиных.

Русское цирковое искусство второй половины 19 века - начала 20 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 20 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. Фронтовые 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. Известные советские артисты - выпускники Училища.

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.Файертас, С.Рубанов, Д.Зверев, С.Шестопалов, 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, икарийские 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 (12-14 века на изображениях в церкви Сен-Дени в Амбаузе, на рисунках из книги "Роман об Александре"); конкурсы "живой архитектуры" в эпоху Возрождения в 18 веке в Венеции.

Выдающиеся имена

И.Сосин - 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.; икарийские 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 (18-19 веков).

Врач В.Краевский - организатор в Петербурге кружка любителей атлетики (1885).

Выдающиеся имена

Эккенберг - один из первых атлетов, приглашенных Петром 1 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.; кор 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 (16 - середина 18 веков). Странствующие зверинцы (2-я половина 18 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, А.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 (19-20 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 18 – начало 19 веков).

Иллюзионные номера старого цирка - сенсационно-рекламные; номера факиров и егов.

Манипуляторы Древнего Египта. Выступления на ярмарках и балаганах (18 – 19 веках).

Выдающиеся имена

Кулибин – изобретатель иллюзионных зрелищ (1770); Гудини – великий мастер освобождения (начало 20 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.Кио-старший 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), В.и Г.Ивановы, Казини (Казюков), Пассо, Ю.Писаренко и др.

Клоунада – 1. 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» 19 века).

Обращение 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 (конец 17 - начало 18 веков).

Первые Августы - Беллинг, Гюйон, Чедвик. Первая пара (Белый+Август) - клоуны из труппы парижского Нового цирка Футтит и Шоколад.

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, Вяткин, Мусин, О.Попов и др.; (пары и группы) – Никулин и Шуйдин, «Ребята с Арбата» и др.

Клоуны-мимы – 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 (11 век).

Формирование жанров эквилибра (конец 18 – начало 19 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 (проволока) и др.

Пантомима (от греческого слова *antomimos* - все воспроизводящий подражанием) - 1. Цирковая миниатюра без текста (или с минимальным количеством слов), исполняемая соло или группой артистов. 2. 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 19 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.

Плодотворная работа над постановками пантомим режиссера Московского цирка М.Местечкина ("Маленький Пьер", "Юность празднует", "Карнавал на Кубе", "Трубка мира" и др.).

О значении пантомимы в раскрытии актерских дарований (Олег Попов - "Лечение смехом" и "Царевна Несмеяна", Андрей Николаев "Я работаю клоуном", Е.Майхровский "Бумбараш" и "Самый счастливый день" по "Каштанке" А.Чехова).

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

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 – 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, 2 век н. э. и др.).

Гистрионы Средневековья, изображенные на манускриптах, миниатюрах, фресках соборов (Софийский собор в Киеве – 11 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.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области истории циркового искусства:

- первичные знания о роли и значении различных видов искусств (циркового, изобразительного, театрального, музыкального) в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- 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;
- знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств;
- умение работать с учебным материалом;
- формирование навыков диалогического мышления;

- овладение навыками написания докладов, рефератов;
- умение использовать литературный и исторический материал для творческой работы в избранном жанре.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "История циркового искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиада.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории циркового искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов и написания рефератов.

Мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в различных формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, тестов, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

контрольные работы,

устные опросы,

письменные работы,

тестирование,
олимпиада.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История циркового искусства" проводится итоговая аттестация в конце 8 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

При 9-летнем сроке обучения итоговая аттестация проводится в конце 9 класса.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

2. Критерии оценки

По окончании обучения на зачете или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Таблица 4

Оценка	Критерии оценивания
5 («отлично»)	полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения, выполнение программных требований;

4 («хорошо»)	отметка отражает ответ с небольшими недочетами;
3 («удовлетворительно»)	ответ с большим количеством недочетов, а именно: отсутствие знаний, определенных программными требованиями, не раскрыта тема, не сформирован навык изложения своей мысли и т.д.;
2 («неудовлетворительно»)	комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохая посещаемость аудиторных занятий;
«зачет» (без отметки)	отражает достаточный уровень подготовки учащегося на данном этапе обучения.

В зависимости от сложившихся традиций того или иного образовательного учреждения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить ответ учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области циркового искусства.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с тематическим планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

Эффективность уроков можно дополнительно повысить применением аудиовизуальных средств; демонстрацией диапозитивов, фрагментами из кинофильмов, а также обсуждением в классе цирковых программ, предварительно организовав во внешкольное время их коллективное посещение учащимися совместно с педагогом.

Для развития художественного вкуса, правильной идейно-эстетической оценки явлений циркового искусства, а также формирования умений излагать материал образным, ярким языком необходимо рекомендовать для самостоятельного чтения научно-критическую литературу, мемуары и исторические книги по избранной профессии; практиковать семинары, на которых учащиеся выступают с сообщениями по интересующим их темам курса.

2. *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся*

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (цирков, филармоний, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в концертах, представлениях, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель: формировать у учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),
- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи),
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) учащихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

VI. Список рекомендуемой методической литературы

1. Д.С.Альперов На арене старого цирка. - М., 1956
2. М.Анисимов, С.Кузинин Дрессировка лошадей в цирке. - М., 1979
3. В.Брабич, Г. Плетнев Зрелища Древнего Мира. - Л.,1971
4. А.Вадимов, М.Тривас От магов древности до иллюзионистов наших дней. - М.,1968
5. Б.П.Вяткин Жизнь клоуна. - Л., 1975
6. З.Б.Гуревич О жанрах советского цирка. - М., 1977.
7. Ю.А.Дмитриев Искусство цирка. - М., 1964
8. Ю.А.Дмитриев Цирк в России. - М., 1977
9. В.Л.Дуров Мои четвероногие и пернатые друзья. - М., 1914
10. В.Л.Дуров Дрессировка животных. - М., 1930
11. Д.Жандо История мирового цирка. - М., 1984
12. Карандаш. На арене советского цирка. - М., 1977
13. Э.Кио Фокусы и фокусники. - М., 1958
14. Е.М.Кузнецов Цирк. - М., 1971
15. С.М.Макаров Советская клоунада. - М., 1986
16. Ю.В.Никулин Почти серьезно... - М., 1979
17. И.С.Радунский Записки старого клоуна. - М., 1954
18. Р.Е.Славский Братья Никитины. - М., 1987
19. А.В.Таланов Братья Дуровы. - М., 1971
20. А.П. Фальковский Художник в цирке. - М., 1978
21. В.И.Филатов, А.Б.Аронов Медвежий цирк. - М., 1961