

Жанры Циркового искусства

Автор проекта:

Семенова Любовь Николаевна

Цирковой коллектив «Чайка»

Цирковые трюки

Для любого циркового артиста важнейшей частью его выступлений всегда являлись различные трюки. Так называются те действия, которые должны привлечь внимание публики и максимально раскрыть образ актера.

Например, для клоуна - это шутки, для акробата - демонстрация физической силы и ловкости.

Комбинация из различных трюков, связанных между собой - это и есть цирковой номер. А сочетание чередующихся номеров - цирковое представление.

Для создания законченного циркового образа важны музыка, танец, пантомима и другие виды искусств. Поэтому актерам всегда помогали режиссеры, художники, композиторы, балетмейстеры и другие профессионалы.

Цирковые жанры

Цирковой жанр - это исторически сложившаяся совокупность номеров, которые характеризуются определенными выразительными средствами и только им присущими действенными признаками, проявляемыми в специфических для цирка условиях.

По количеству артистов выделяют сольные, парные, трио, групповые номера.

По совокупности выразительных средств (трюковое наполнение, выбор реквизита, аппаратуры) можно выделить следующие основные жанры:

1. Акробатика
2. Клоунада
3. Гимнастика
4. Жонглирование
5. Эквилибристика
6. Атлетика
7. Фокусы
8. Дрессура

АКРОБАТИКА

★ Термин «акробатика» родился в Древней Греции и в переводе означает «тот, кто ходит на цыпочках».

★ В цирке профессиональная акробатика появилась в конце XVIII века и стала успешно развиваться как самостоятельный жанр. Этот вид циркового искусства демонстрирует мастерское владение телом и высокое развитие физических сил артиста. Цирковая акробатика отличается от спортивной тем, что упражнения и трюки, выполняемые артистом, служат созданию художественного образа, раскрытию замысла произведения (номера).

По месту исполнения акробатического номера выделяют партерную и воздушную акробатики.

В переводе с французского *parterre* означает «на земле», т.е. партерная акробатика исполняется непосредственно на манеже, а воздушная - под куполом цирка.

Акробатика

Основные трюки и элементы акробатики:

Кульбит (от французского «culbute» - кувырканье) - переворот в группировке, выполняемый вперед или назад через спину с места или с разбега в длину так называемой «ласточкой»;

Колесо - переворот в сторону с равномерной, последовательной опорой на каждую руку и ногу;

Курбет (от французского «curbette» - скачок) - прыжок в стойку на руках и обратно на ноги;

Копфшпрунг (от немецких «kopf» - голова; и «sprung» - прыжок) - переворот прыжком вперед с опорой на голову и руки одновременно;

Фордершпрунг (от немецкого «vorder» - передний) - переворот вперед с опорой на руки;

Лягскач - подъем вскок из положения лежа на лопатках, выполняемый резким махом ногами;

Флик-фляк (от французского «flik-flack» - шлеп, хлопок, щелк) - переворот прыжком назад с промежуточной опорой на прямые руки;

Сальто (от итальянского «salto» - прыжок, скачок) - безопорный переворот тела в воздухе вперед, назад, или в сторону, исполняется с места или с разбега, как с группированными ногами, так и с прямыми (сальто планшем).

Твист (от английского «twist» - крутить, скручивать, извиваться) - переднее сальто, выполненное после поворота на 180 градусов.

Рондад или рундад (от французского «rond» - круг, в немецком языке «rund» - круг) - переворот вперед с поворотом на 180 градусов. Как правило, является связующим элементом для перехода к прыжкам, выполняемым спиной по направлению разбега.

Группировка - положение тела, при котором акробат, обхватив руками (за середину голеней) согнутые в коленях ноги, подтягивает их к груди, при этом колени прижаты к плечам до предела, подбородок также прижат к груди.

Гимнастика

Партерная

На турниках

На кольцах

Силовые кольца

Швунговые кольца

Полёт

На трапеции (обычной, двойной, групповой, швунговой)

На кард де волане

На вертикальном канате

На рамке

На бамбуке

Полёт (одинарный, групповой, перекрёстный)

На ремнях

На полотнах

Воздушная

Гимнастика

- Гимнастика (от греческого «gymnazo» - тренирую, упражняю) включает демонстрацию упражнений на специальных снарядах и аппаратах. Исполнитель номеров гимнастики называется гимнастом.
- Гимнастика стала внедряться в цирковые номера и с середины XIX века заняла прочное положение на арене как самостоятельная зрелищная форма.
- Все упражнения цирковой гимнастики выполняются только на специальных снарядах и аппаратах.
- Цирковая гимнастика разделяется на партерную (упражнения на снарядах и аппаратах, укрепленных на манеже) и воздушную (упражнения на аппаратуре, подвешенной высоко над манежем); соответственно гимнасты - на партерных и воздушных.
- Каждый из двух видов цирковой гимнастики включает множество подвидов, в зависимости от используемой аппаратуры и приёмов работы. Соответственно именуются и гимнасты: гимнасты на турниках (турнисты), на кольцах (кольцевики), на трапециях (трапецисты) и др.
- Цирковая гимнастика - жанр, сущностью которого является показ физического развития и красоты человеческого тела, демонстрируемого в художественно-образной форме с помощью специально подобранных упражнений, выполняемых на гимнастических снарядах, применяемых в цирке.

Жонглирование

Жонглирование (от франц. jongleur - странствующий комедиант, танцор, поэт, акробат, канатный плясун в ср. века Франции) - вид художественной деятельности, основанный на умении в определённом ритме подбрасывать и ловить на лету разнообразные предметы.

От жонглера требуются такие качества, как предельная ловкость, мгновенная реакция, быстрота движений, выдержка и терпение. Любой вид жонглирования подчиняется общему правилу: артисту необходимо иметь в поле зрения все предметы, находящиеся в воздухе, и мгновенно реагировать на малейшую неточность, малейшее отклонение предмета от заданной траектории полёта.

К жанру жонглирования можно отнести также номера, развивающие принципы народных или спортивных игр. Они так и называются - "игра с диаволо (с волчками)", «игра с большими обручами», «игра с лассо и арканами» и др.

Отдельную группу составляют жонглёры, работающие с тяжёлым реквизитом. Их называют крафт-жонглёрами или силовыми жонглёрами.

Особая специфика присуща жонглёрам, работающим ногами. Разновидность данного жонглирования называют антипод (от греч. «anti» - против, «podos» - нога).

Жонглирование как жанр делится на 4 разновидности:

- Соло-жонглирование
- Групповое жонглирование
- Жонглирование на лошади
- Антипод

КЛОУНАДА

- Слово "клоун" произошло от латинского "colonus"-человек из простонародья.
- Клоунада - цирковой жанр, основанный на выступлении артистов в комическом образе-маске с номерами, построенными на приёмах буффонады, эксцентрики, гротеска, пародии.
- Лучшие образцы клоунады всегда общественно значимы, злободневны, обличают в комической форме отрицательные явления действительности и их конкретных носителей. Искусство клоунады характеризуется заострённостью мысли, преобладанием действия над словом, динамикой, сгущённостью красок, шаржированным рисунком роли. Клоунада условно подразделяется на три основных разновидности – пантомимическую, разговорную и музыкальную; соответственно существуют три основных типа клоунов.
- Драматургия всех видов клоунады требует лаконичности, остроты, владения многообразием приёмов комического. Среди этих приёмов: оживление метафор и крылатых выражений (например, у клоуна, спасающегося от преследования, в буквальном смысле сверкают пятки); приём контрастов (Рыжий достаёт из огромного футляра крошечную скрипку), трансформация. В клоунаде широко используется трюковой реквизит (парик с поднимающимися волосами, слезы, бьющие фонтаном; взрывающийся стул, «вырастающие ноги» и т. п.). Искусство клоунады допускает самую смелую условность.

ЭКВИЛИБРИСТИКА

Эквилибристика (от лат. *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.

Номера эквилибристики исполняются только с реквизитом или на снарядах. При этом приемы балансирования на канате отличаются от приемов балансирования на велосипедах или моноциклах.

Эквилибристика - сложное искусство, требующее предельной точности и чувства равновесия, доведенного до виртуозности.

АТЛЕТИКА

- Атлетика в цирке (от греческого *athletikos* - свойственный борцам) - жанр циркового искусства, заключающийся в демонстрации незаурядной физической силы человека в художественной форме.
- По выбору выразительных средств, реквизиту и трюковому наполнению артистов этого жанра можно разделить на две группы: атлеты и силовые жонглёры.
- Атлеты поднимают тяжелые штанги, удерживают одновременно несколько гирь, держат две-три гири на одной вытянутой вверх руке, поднимают гирю мизинцем, держат их в зубах. Многие силовые упражнения, трюковые элементы и приемы, а также реквизит одинаково используются и силовыми жонглерами и атлетами. Показ в атлетических трюках недюжинной силы, осуществляемый образными средствами, делает силовые номера произведением циркового искусства.

ДРЕССИРОВКА

- Дрессировка, дрессура (от франц. dresser - обучать, натаскивать) - жанр циркового искусства, приручение и подготовка животных к публичной демонстрации трюков на манеже или другой зрелищной площадке.
- Дрессировка сводится к выработке у животных с помощью длительной тренировки стойких условных рефлексов, заставляющих животное реагировать на сигнал дрессировщика ответным действием. Артист, работающий в жанре дрессуры, называется дрессировщиком (раньше они назывались укротителями).
- В процессе развития жанра определились три метода дрессировки:
- "дикая", болевая - основывается на устрашении животного, которое выполняет требуемые действия под страхом наказания;
- "мягкая", гуманная - строится на приёмах ласкового обращения и пищевого поощрения;
- Комплексная - в которой сочетаются оба предыдущих метода, с преобладанием, однако, второго.

Фокус

- ❖ Фокус (от нем. "Hokus-Pokus" - ловкий прием, ловкая проделка) - трюк, поражающий зрителя своей сверхъестественностью.
- ❖ Искусство фокусников, создающих иллюзию чудодейственных превращений, иногда называют "честным обманом". Содержанием этого древнего жанра является демонстрация замысловатых появлений, исчезновений, перемещений различных предметов, животных и людей. Мастерство фокусников зиждется на быстроте и ловкости рук и на применении специальной аппаратуры.
- ❖ Этот жанр подразделяется на два вида: манипуляция и иллюзия.
- ❖ Манипуляция (от латин. "manus"-рука) - трюковое действие, основанное на виртуозной технике пальцев и отличной координации движений рук. Манипуляторы преимущественно оперируют небольшими предметами: картами, шариками, монетами, платками, папиросами, часами, спичечными коробками и т. п.
- ❖ Во время выступления манипуляторы часто пользуются различными обманными движениями, или пассами (от франц. "passer" - ловкий прием, маневр), отвлекающими внимание зрителей от основного действия.
- ❖ Иллюзия - показ фокусов, основанных на использовании специальной аппаратуры. Все устройства и приспособления иллюзиониста тщательно замаскированы; его действия, так же как и действия ассистентов, детально продуманы и отработаны.
- ❖ Часто фокусников называют факирами. Факир (от арабск. "fakir" - бедняк) - исполнитель номера, основанного на демонстрации нечувствительности тела к физической боли.

