

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой

«29» августа 2015 г

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО

Направление подготовки	51.03.05	Режиссура театрализованных представлений
Профиль подготовки		Режиссура театрализованных представлений и праздников
Квалификация (степень) выпускника		бакалавр
Форма обучения		очная, заочная

2015 г.

Цели и задачи дисциплины:

- освоение теоретических основ циркового искусства, изучение его специфики и основных жанров;
- овладение специфической терминологией.

В результате изучения материала дисциплины студенты должны знать:

- основы и специфику циркового искусства;
- историю развития циркового искусства;
- основные жанры циркового искусства и их историческое развитие;
- жизнь и творчество выдающихся деятелей цирка;
- имена представителей великих цирковых династий.

В процессе обучения студенты должны уметь:

- анализировать развитие циркового искусства и его жанров в различные исторические этапы;
- рассуждать о вкладе выдающихся деятелей цирка и представителей великих цирковых династий в развитие циркового искусства;
- раскрывать специфику циркового искусства в театрализованных представлениях.

Данный курс предназначен для студентов, обучающихся на очном отделении и осваивающих бакалавриат «Режиссура театрализованных представлений».

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование темы	Количество часов				
		Всего ауд.	ЛК	ПР/СМ	ЛБ	СМ
1. Цирковое искусство и его специфика						
1.1.	Понятие и сущность цирка	1	1			
1.2.	Цирк в изобразительном искусстве, литературе	1	1			
1.3.	Специфические особенности циркового искусства	4	2	2		6
2. Жанры циркового искусства						
2.1.	Акробатика	2	2			
2.2.	Клоунада	2	2			
2.3.	Гимнастика	2	2			
2.4.	Жонглирование и атлетика	2	2			
2.5.	Дрессировка	2	2			
2.6.	Эквилибристика и фокусы	2	2			

2.7.	Неосновные жанры и цирковые формы	4	2	2		6
3. Историческое развитие циркового искусства и великие артисты						
3.1.	Историческое развитие циркового искусства	6	4	2		6
3.2.	Выдающиеся деятели цирка и представители великих цирковых династий	12			12	22
Итого:			22	18		40

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов	Форма СР	Форма контроля выполнения СР
1.	Специфические особенности циркового искусства	6	Составление терминологического словаря	Проверка словаря
2.	Неосновные жанры и цирковые формы	6	Рассмотреть современное состояние неосновных жанров и форм	коллоквиум
3.	Историческое развитие циркового искусства	6	Конспект по теме. Подбор литературы.	Проверка конспекта
4.	Выдающиеся деятели цирка и представители великих цирковых династий	22	Рефераты	Чтение рефератов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для подготовки к семинарским и практическим занятиям студентам предлагаются темы и вопросы для обсуждения

Тема 1. Специфические особенности циркового искусства

1. Специфика циркового пространства.
2. Номер в цирке.
3. Понятие условности, предсказуемости, каноничности в цирке.
4. Трюк как первооснова циркового действия.
5. Артист цирка.

6. Режиссер в цирке.
7. Художник в цирке.

Тема 2. Неосновные жанры и цирковые формы

1. Вентрология
2. Имитаторы
3. Мнемотехника
4. живая счетная машина
5. роликобежцы
6. Тарелки, дьяболо, лассо, обручи.
7. Стрелки.
8. Цирковые формы: пантомима, аппаратурные аттракционы, восточные игры, цирк на воде и цирк на льду.

Тема 3. Историческое развитие циркового искусства

1. Истоки циркового искусства
2. Развитие цирковых жанров в эпоху средневековья и возрождения
3. Расцвет циркового искусства западной Европы 18в.
4. Истоки и развитие циркового искусства на Руси
5. Советское цирковое искусство
6. Росцирк нового времени

Тема 4. Выдающиеся деятели цирка и представители великих цирковых династий

Чтение рефератов: цирковая династия (на выбор), знаменитые артисты цирка (на выбор).

Для изучения дисциплины и подготовки к семинарам и практическим занятиям следует обратиться к специальной литературе, которая представлена в списках основных и дополнительных источников

Основная литература

1. Баринов В. Особенности восприятия в цирке. - М.: Техноэдикс, 2006. — 250с
2. Баринов, В.А. Основы циркового творчества: учебное пособие / В.А. Баринов. – Москва: Московский государственный университет культуры и искусств, 2004. – 180 с.
3. Гуревич З. О жанрах советского цирка. - М., 1984.
4. Дмитриев Ю.А.. Цирк в России: от истоков до 1917 г. М.: Искусство, 1977
5. Краткий словарь специальной терминологии по основным жанрам циркового искусства. /Составитель Б. Д. Москаленко. – М.,2000.
6. Макаров С. Советская клоунада. – М., 1986
7. Русская советская эстрада: Очерки истории / Под ред Уваровой Е.Д. - М., 1976-1983

8. Терентьева И. Цирк дю Солей и его русские артисты. – М., 2001
9. Устинова И. Режиссер для цирка. – М., 2001
10. Фальковский А. Художник в цирке. – М., 1978, с.34-39; 107-118

Дополнительная литература

1. Акимов Н. Театральное наследие: Сб. в 2-х кн. - Л., 1978
2. Аксенов В.С. Искусство художественного слова. - М., 1954
3. Алексеев А.Г. Серьезное и смешное. - М., 1972
4. Ардов В. Разговорные жанры эстрады и цирка. - М., 1968
5. Бейлин А. Аркадий Райкин. - М., 1969
6. Благов Ю. Советские клоуны. - М., 1967
7. Борев Ю. Комическое. - М., 1970
8. Борев Ю. Эстетика. - М., 1981
9. Вахтангов Е. Материалы и статьи. - М., 1950
10. Велехова Н.А. Когда открывается занавес. - М., 1975
11. Верховский Н.Ю. Книга о чтецах. М.-Л., 1950
12. Вулис А. Метаморфозы комического. - М., 1976
13. Вяткин Б. Жизнь клоуна. - Л., 1975
14. Ганешин К. Ротман и Маковский. - М., 1982
15. Гершуни Е.П. Рассказываю об эстраде. - Л., 1968
16. Дземидок Б. О комическом. - М., 1974
17. Дмитриев Ю. А.. Советский цирк. Очерки истории, 1917-1941 гг. М.: Искусство, 1963
18. Дмитриев Ю. Эстрада и цирк глазами влюбленного. – М., 1971
19. Дмитриев Ю.А. Искусство советской эстрады. - М., 1962
20. Дмитриев Ю.А. Михаил Лентовский. - М., 1978
21. Дмитриев Ю.А.. Русский цирк. М.: Искусство, 1953
22. Дмитриев Ю.А.. Цирк в России: от истоков до 1917 г. М.: Искусство, 1977
23. Завадский Ю. Рождение спектакля. – М., 1957
24. Зайцев К. Я клоун. – М., 1979
25. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978
26. Зворыкин Ю. Юмор в публичном выступлении. – М., 1977
27. Зеленая Р. Разрозненные страницы. - М., 1984
28. Зыкина Л.Г. Песня. - М., 1975
29. Искусство клоунады. Ред.-сост. Коган М. - М., 1969
30. История западноевропейского театра. Т.1. – М., 1956
31. Кнебель М. О том, что мне кажется особенно важным. – М., 1961
32. Кожик Ф Дебюро. - Л., 1973
33. Кристи Г. Воспоминания актера школы Станиславского. – М., 1968
34. Кузнецов Е. Арена и люди советского цирка. Исторические очерки. 1917 — 1946 гг., Л.-М.: Искусство, 1947
35. Кузнецов Е.М. Из прошлого русской эстрады. - М., 1958
36. Макаров С. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин. – М., 1981
37. Маркова Е. Марсель Марсо. - Л., 1977

38. Мастера эстрады. - Л.-М., 1964
39. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы. – М., 1968
40. Местечкин М. В театре и цирке. М., 1976, с.115-167
41. Набатов И.С. Заметки эстрадного сатирика. - М., 1957
42. Нежный И.В. Былое перед глазами. - М., 1963
43. Немирович – Данченко В.И. Театральное наследие. - М., 1952
44. Нестыв И.В. Звезды русской эстрады. - М., 1974
45. Нестыв И.В. Звезды советской эстрады. М., 1986
46. Нестыв И.В. Клавдия Шульженко. - М., 1974
47. Никулин Ю. Почти серьезно. – М., 1979
48. Никулин Ю., Татарский М. Цирковые клоунады. – М., 1970
49. Новицкая Л. Уроки вдохновения. – М., 1984
50. Одина М. Бодрый советский цирк. – М., 2001г.
51. Пропп В. Проблемы комизма и смеха. – М., 1976
52. Радунский И.С. Записки старого клоуна. - М., 1954
53. Реми Т. Клоуны. – М., 1965
54. Румнев А.О. О пантомиме. - М., 1964
55. Серова С.А. Анна Редель и Михаил Хрусталев. - М., 1981
56. Славский Р. Виталий Лазаренко. – М., 1980
57. Славский Р. Леонид Енгибаров. – М., 1972
58. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. – Любое издание
59. Таиров А. О театре. – М., 1970
60. Таланов А. Братья Дуровы. – М., 1971
61. Таршис Н. Музыка спектакля. – Л., 1978
62. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х кн. – Л., 1984
63. Утесов Л.О. С песней по жизни. - М., 1961
64. Утесов Л.О. Спасибо, сердце! - М., 1976
65. Философия клоунады. Разминка к учебнику клоунады. Трактат. А. Грог
66. Цирк. Маленькая энциклопедия. – М., 1973
67. Шварц А.И. В лаборатории чтеца. - М., 1960
68. Шереметьевская. Танец на эстраде. - М., 1985
69. Яхонтов В.В. Театр одного актера / Вступит. статья Андроникова И. - М., 1958.

Для самопроверки знаний по курсу предлагаются тестовые задания

ДЕ-1. Цирковое искусство, его специфика

1. Автор произведения «Гуттаперчевый мальчик»
 - а/ А. Куприн
 - б/ Э. Григорович
 - в/ М. Горький
 - г/ Ю. Олеша

2. Первый известный по имени художник 15 в., изобразивший выступления цирковых артистов

а/ И. Босх

б/ Я. Эйк

в/ Э. Хуберт

г/ М. Химменс

3. Вид художественной образности, комически или трагикомически обобщающий и заостряющий жизненные отношения посредством причудливого и контрастного сочетания реального и фантастического, правдоподобия и карикатуры...

а/ гротеск

б/ эксцентрика

в/ аллегория

г/ пародия

4. Берейтор – это

а/ наездник

б/ эквилибрист

в/ придворный шут

г/ иллюзионист

5. Совокупность однородных трюков, чередующихся в известной закономерности, выполняемых исполнителем, группой исполнителей или животных в определенный промежуток времени и конкретизирующих ту или иную идею, то или иное чувство и те или иные ситуации в специфически воздействующем цирковом образе

а/ цирковое представление

б/ цирковая программа

в/ цирковая феерия

г/ цирковой номер

ДЕ-2. Жанры циркового искусства и цирковые формы

1. Становление такого циркового жанра обусловлено развитием технических возможностей разнообразных механизмов

а/ чревовещание

б/ иллюзион

в/ манипуляция

г/ мнемотехника

2. Первый иллюзионист, облачившийся во фрак

а/ Гарри Блакстоун

б/ Робер-Уден

в/ Конт

г/ Кио

3. Изобретатель фокуса «Распиливание женщины»

а/ Тибблс

б/ Конт

в/ Кио

г/ Сэлбит

4. Вращательное движение на 360° и более с места через голову на ноги

а/ сальто

б/ рондад

в/ фляк

г/ трикинг

5. Жанр циркового искусства, берущий свое начало от камлания шаманов, свершающих культовое действо

а/ чревовещание

б/ имитация

в/ манипуляция

г/ мнемотехника

ДЕ-3. Историческое развитие циркового искусства

1. Инсценировки морских битв, участниками которых были осужденные на смерть военнопленные и преступники

а/ бестиария

б/ экехерия

в/ навмахия

г/ пиррихия

2. Классическое требование "Хлеба и зрелищ!" связано

а/ с гладиаторскими боями и травлей диких зверей

б/ с гонками на колесницах

в/ с празднествами в честь богов

г/ с театральными представлениями

3. Сольный драматизированный танец в Древнем Риме, в котором единственный актер исполнял последовательно несколько мужских и женских ролей, разыгрывая подчас очень сложные сцены мифологического содержания

а/ мимодрама

б/ пантомим

в/ эквилибристика

г/ акробатика

4. Трубадур Гираут в послании к королю Альфонсу Кастильскому предложил всех народных развлекателей разделить на следующие группы: "...кто умеет нравиться знатным, играя на инструментах, рассказывая повести, распевая стихи и канцоны поэтов или же проявляя иные способности, тот имеет право называться ...

а/ трубадуром

б/ жонглером

в/ буффоном

г/ комедиантом

5. Карикатурный тип венецианского купца комедии дель-арте

а/ Дзанни

б/ Скапино

в/ Пульчинелла

г/ Панталоне

6. Представления с дрессированными животными начали даваться в цирке

а/ в конце 17 в.

б/ в конце 18 в.

в/ в начале 19 в.

г/ в конце 19 в.

7. Цирк современного типа основали

а/ англичане

б/ французы

в/ американцы

г/ китайцы

8. Возраст артистов в этом цирке не превышает 25 лет

а/ Большой Московский цирк на проспекте Вернадского

б/ китайский государственный цирк

в/ цирк Джима Роуза

г/ Circus Big Apple

ДЕ-4. История российского цирка

1. Городские забавники-гистрионы, существовавшие у всех народов Европы: во Франции – жонглеры, в Германии – шпильманы, в России ...

а/ потешники

б/ забавники

в/ шуты

г/ скоморохи

2. Город, в котором был казенный императорский цирк со специальным отделением для подготовки цирковых кадров

- а/ Саратов
- б/ Москва
- в/ Петербург
- г/ Рязань

3. В этом здании г. Москвы, бывшем когда-то цирком братьев Никитиных, сегодня находится

- а/ Большой Концертный зал
- б/ Московский академический театр сатиры
- в/ Театр Юного Зрителя
- г/ театр «Уголок дедушки Дурова»

4. Первая профессиональная цирковая организация носила название

- а/ Российский союз театра и цирка
- б/ Российское общество артистов варьете, эстрады и цирка
- в/ Союз артистов цирка
- г/ Дом цирка

5. Впервые в мире при ГИТИСе стационарное отделение режиссеров цирка было открыто

- а/ в 1935 г.
- б/ в 1946 г.
- в/ в 1966 г.
- в/ в 1973 г.

ДЕ-5. Выдающиеся деятели цирка и представители великих цирковых династий

1. Родоначальник цирковой династии, принадлежащий старинному дворянскому роду

- а/ И. Филатов
- б/ В. Дуров
- в/ Э. Кио
- г/ А. Кантемиров

2. Артист цирка, первое время выступавший в маске Чарли Чаплина

- а/ А. Баратов
- б/ Е. Коган
- в/ М. Румянцев
- г/ Л. Алексеев

3. Известный балетмейстер, сотрудничавший с цирком

- а/ В. Вайтонен
- б/ В. Гордеев
- в/ К. Голейзовский

г/ М. Лиєпа

4. Режиссер-педагог, постановщик цирковых номеров О. Попова

а/ Г. Венецианов

б/ С. Морозов

в/ М. Местечкин

г/ А. Арнольд

5. Дрессировщик хищных животных, а так же [основатель системы зооцирков в СССР](#)

а/ М. Запашный

б/ А. Багдасаров

в/ А. Дуров

г/ И. Филатов

Исходя из содержания дисциплины, определяются следующие

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

11. Понятие и сущность цирка

12. Цирк в изобразительном искусстве, литературе

13. Специфика циркового пространства.

14. Номер в цирке.

15. Понятие условности, предсказуемости, каноничности в цирке.

16. Трюк как первооснова циркового действия.

17. Артист цирка.

18. Режиссер в цирке.

19. Художник в цирке.

20. Акробатика

21. Клоунада

22. Гимнастика

23. Жонглирование и атлетика

24. Дрессировка

25. Эквилибристика и фокусы

26. Вентрология

27. Имитаторы

28. Мнемотехника

29. живая счетная машина

30. роликотбежцы

31. Тарелки, дьяболо, лассо, обручи.

32. Стрелки.

33. Цирковые формы: пантомима, аппаратурные аттракционы, восточные игры, цирк на воде и цирк на льду.

34. Истоки циркового искусства

35. Развитие цирковых жанров в эпоху средневековья и возрождения

36. Расцвет циркового искусства западной Европы 18в.
37. Истоки и развитие циркового искусства на Руси
38. Советское цирковое искусство
39. Росцирк нового времени
40. Выдающиеся деятели цирка и представители великих цирковых династий

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой

«29» августа 2015 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Цирковое искусство

Направление подготовки	51.03.05	Режиссура театрализованных представлений
Профиль подготовки		Режиссура театрализованных представлений и праздников
Квалификация (степень) выпускника		бакалавр
Форма обучения		очная, заочная

2015 г.

1. Цели дисциплины

формирование личности режиссера с высоким уровнем профессиональной подготовки в различных формах и жанрах циркового искусства.

Задачи дисциплины:

- освоение специфики работы в искусстве цирка;
- изучение истории циркового искусства;
- изучения теории режиссуры цирка;
- изучение жанров циркового искусства;
- изучение форм циркового зрелища;
- освоение основ практической режиссуры в области искусства цирка.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Цирковое искусство» входит в вариативную часть первого блока учебного плана.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины

ОК-11

готовность использовать нормативные, правовые документы в своей деятельности

ОПК-2

готовность осознавать специфику режиссуры как вида творческой

ОПК-4

владение способами применения разнообразных средств художественной выразительности в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм

ОПК-10

готовность к пониманию того, что режиссерское искусство театрализованного представления и праздника связано с другими видами искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой деятельности

ПК-1

осуществление разработки и написания драматургической основы (сценария) различных театрализованных или праздничных форм, постановки концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников, организация художественно-творческого процесса по созданию различных театрализованных или праздничных форм

ПК-8

готовность к работе в творческом коллективе (постановочной группе) в целях совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности, к организации творческих проектов (театрализованных представлений, праздников, концертов,

1	История русского цирка.	7		1			1	
2	История зарубежного цирка.	7		1			2	
3	Цирковая терминология.	7			1		1	
4	Спортивно-акробатические жанры.	7			1		2	
5	Жанр – клоунада.	7			1		2	
6	Жанр – жонглирования.	7			1		2	
7	Жанр – эквилибристика.	7			1		2	
8	Иллюзионный жанр.	7			1		2	
9	Жанр – дрессура.	7			1		2	
10	Оригинальный жанр.	7			1		2	
11	Формы цирковых зрелищ.	7			1		1	
12	Теория режиссуры цирка.	7		1			2	
13	Основы практической режиссуры в цирке.	7		1			1	
14	Формирование трюкового репертуара в номере.	7			1	2	1	
15	Этюдный метод изучения основ режиссерской профессии.	7			1	2	1	
16	Инсценировки литературных произведений.	7			1		2	
17	Работа с драматургическими произведениями.	7			1	2	2	
18	Работа с цирковым реквизитом.	7			1		3	
19	Номер – основа циркового искусства.	7			1		1	
20	Искусство пантомимы.	7			1	1	2	
21	Хореография и пластика в цирковом искусстве.	7			1		2	
22	Постановка спектакля в цирке.	7			1		2	
23	Цирк в искусстве театрализованных представлений.	7				2	3	
		7						зачет
	ИТОГО:			4	18	9	41	

4.2 Заочное отделение

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/в т.ч. в активных и интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекции	п/гр	м/гр	инд.	с/р	
1	История русского цирка.	9		1				2	
2	История зарубежного цирка.	9		1				2	
3	Цирковая терминология.	9				1		2	
4	Спортивно-акробатические жанры.	9				1		2	
5	Жанр – клоунада.	9				1		2	
6	Жанр – жонглирования.	9				1		2	
7	Жанр – эквилибристика.	9				1		2	
8	Иллюзионный жанр.	9				1		2	
9	Жанр – дрессура.	9				1		2	
10	Оригинальный жанр.	9				1		2	
11	Формы цирковых зрелищ.	9				1		2	
12	Теория режиссуры цирка.	9		1				2	
13	Основы практической режиссуры в цирке.	9		1				2	
14	Формирование трюкового репертуара в номере.	9			1			2	
15	Этюдный метод изучения основ режиссерской профессии.	9				1		2	

1 6	Инсценировки литературных произведений.	9				1		2	
1 7	Работа с драматургическими произведениями.	9			1			2	
1 8	Работа с цирковым реквизитом.	9				1		2	
1 9	Номер – основа циркового искусства.	9					1	2	
2 0	Искусство пантомимы.	9					1	2	
2 1	Хореография и пластика в цирковом искусстве.	9					1	2	
2 2	Постановка спектакля в цирке.	9			1			2	
2 3	Цирк в искусстве театрализованных представлений.	9			1			5	
		9							контрольная
		9							зачет
	ИТОГО:			4	4	12	3	49	

СОДЕРЖАНИЕ

1. История русского цирка.

- а) 19 век
- б) Вторая половина 19 века.
- в) Братья Никитины.
- г) Братья Дуровы.
- д) 20 век

2. История зарубежного цирка.

- а) Цирк в древнем Египте
- б) Цирк в древней Греции
- в) Цирк в древнем Риме
- г) Цирк в древнем Китае

3. Цирковая терминология.

- АКРОБАТИКА (от греч. acrobateo - хожу на цыпочках, лезу вверх).
Главенствующий жанр цирка, состоящий из многочисленных его разновидностей (прыжковой, силовой, пластической, конной, вольтижной), - в

основе которого специальные упражнения, различные по характеру и степени сложности, демонстрирующие физическое совершенство человека.

- АЛЛЮР - (франц. allure - походка). Различные виды хода лошади: шаг, галоп, иноходь, карьер, рысь.
- АНТИПОД - (греч. anti - против и pus - род.падеж, podos - нога). Вид жонглирования, исполняемый артистом в лежащем положении на специальном устройстве - тринке с поднятыми вверх ногами, которыми он подбрасывает и ловит различные предметы, балансирует их, крутит шаговыми движениями и вращает в горизонтальном положении.
- АНТРЕ - (франц. entree - вход, выход на сцену). Разыгрываемая клоунами буффонадная комическая сценка, с которой они выходят на манеж как с самостоятельным номером.
- АП! (англ. up - вверх). Принятая в цирке условная команда, подаваемая одним из участников номера к выполнению или завершению упражнения или другого действия.
- АПАЧ - (нем. Patsch - шлепок, пощечина). Ложная пощечина, исполняемая клоунами как игровой прием. Один из них незаметно для зрителей хлопает в ладоши, когда партнер наносит ему удар.
- АППАРАТ (лат. apparatus - оборудование, снаряжение).
- Специальные механические конструкции, включающие в себя систему электролебедок и моторов. Эти конструкции подвешиваются под куполом или устанавливаются на манеже (за манежем) и предназначаются для усиления зрелищного эффекта выступления артистов. Достигается это за счет технических особенностей аппарата: вращающихся, поднимающихся, раскачивающихся, спускающихся и тому подобных конструкций.
- Сочетание нескольких снарядов, используемых в одном номере. Например, аппарат воздушного полета состоит из мостиков, трапеций, штамбортов, ловиторки.
- АППОРТИРОВКА - (франц. apporter - приносить, привозить). Разновидность конной дрессировки, демонстрируемой обычно одной лошадью, которая исполняет различные своеобразные сценки шуточного характера. Например, приносит дрессировщику в зубах заданные ей предметы, спрятанные в манеже (платочки, цветок и др.) или в специальных ящичках, лежащих на барьере манежа, а также исполняет маленькие пантомимы: "лошадь в кровати", "лошадь в ресторане" и др.
- АРАПНИК - (польск.). Длинный хлыст на коротком кнутовище. Арапник применяется в джигитовке и в номерах с хищными и крупными животными, т.к. громкое щелканье кончиком арапника побуждает лошадь к быстрому бегу, а большого хищника - к действию.
- АРАБЕСК - (франц. arabesque - буквально - арабский. Позы в классическом танце). Положение туловища, при котором тяжесть тела переносится на одну ногу, а другая отводится вперед или назад. Разной модификации арабеск используется в акробатике, гимнастике, эквилибристике.

- АРАБСКИЕ ПРЫЖКИ. Акробатические прыжки, впервые показанные в Европе в 40-х гг. XIX в. арабскими акробатами. Отличаются своеобразной конфигурацией, высокой динамичностью исполнения. В нашем цирке получило распространение арабское колесо (колесо, выполняемое не в сторону, как обычно, а вперед) и арабское сальто (сальто в сторону).
- АРНИР - (франц. - harnais - конская упряжь, сбруя). Два кожаных ремня, прикрепленных к гурту, которыми притягивают голову лошади к груди, что оказывает воздействие на ее ход в заданном ритме и придает шее красивый изгиб.
- АТЛЕТИКА (от греч. *athletikos* - свойственный борцам). Цирковой жанр, в котором демонстрация отлично развитой мускулатуры и трюковые упражнения с тяжестями (гирями, ядрами, штангой и др.) показываются артистом в художественно-образной форме как воспеание могущества человека, его физических и духовных качеств.
- АТТРАКЦИОН - (франц. - *attraction*, буквально - притяжение). Особенно интересное и наиболее эффектное зрелище в программе. Атракцион обычно занимает большее время, чем номер и предлагается зрителям в конце программы.
- БАГЕТ - (франц. *baguette* - палочка) тонкий полуобруч в руках наездницы, через который она перепрыгивает, как через скакалку, стоя на бегущей лошади.
- БАЛАГАН (от перс. *балахане* – верхняя комната, балкон). Временное дощатое строение для цирковых и театральных зрелищ на народных гуляниях в старину.
- БАЛАНСИР - (франц. *balancier* - качать, уравнивать) длинный шест в руках канатоходца, с помощью которого он сохраняет равновесие.
- БАМБУК - (от малайского *bambu* - род тропического растения) снаряд для воздушной гимнастики, представляющий собой металлический шест, длиной 3-4 метра, подвешиваемый вертикально, на котором упражнения выполняются двумя гимнастами.
- БАНОЛЛО - (от фамилии первого исполнителя упражнения, итальянского артиста Л. Банолло) гимнастическое упражнение - перелет с одного турника на другой с поворотом на 180 градусов в стойку на руках.
- БАТОН - (франц. *baton* - посох, палка). Небольшая палка (стэк) с овальной подушечкой на конце или толстая бамбуковая палка, расщипленная на конце, для несильного, но звонкого удара.
- БАТУТ (БАТУД) - (франц. *batoud* от итал. *battuta* - буквально - Удар). Подкидывающее устройство, представляющее собой частую сетку из прочной тесьмы, натянутую с помощью резиновых амортизаторов внутри металлической рамы на ножках или в виде сетчатой дорожки на металлических подставках, натянутой тросами и блоками к барьеру манежа.
- БЕРЕЙТОР - (от нем. *bereiten* - объезжать, приготавливать лошадей). Наездник, специалист, объезжающий лошадей и обучающий верховой езде. В цирке - помощник дрессировщика.

- БОГЕН - (нем. - bogen - дуга, арка, свод). Прогиб в спине.
- БУЛАВА - (от латин. bulla - металлический шарик). Реквизит жонглера, напоминающий по форме видоизмененную модель булавы.
- БУФФОНАДА - (итал. buffonata - шутка, паясничество, шутовство). Прием художественного изображения в актерской игре. В цирке – обязательное преувеличение как внешних черт клоуна, так и его действий, бутафории.
- ВАЛЬСЕТ (франц. valse - вальс). Темповой подскок, подпрыжка, применяемый как связующий элемент, вспомогательное действие для перехода к выполнению прыжка.
- ВЕНТРОЛОГИЯ (латин. venter - живот, Logos - слово, речь. Старинное название - чрево вещание, то есть "вещание животом", от славянского чрево - живот). Искусство говорить без артикуляции губ. На этом приеме строится разговорная сценка артиста с куклой.
- ВОЛЬТ - (франц. volte - поворот). Элемент конной дрессировки - плавный круговой поворот лошади на месте.
- Вольтиж - (от франц. voltiger - порхать)
- Конный вольтиж - выполнение различных упражнений на лошади, бегущей по манежу в быстром темпе: седь, перемахи, висы за ногу, стойки, перевороты и т.п.
- Акробатический вольтиж - разновидность акробатики, основанной на приёмах подбрасывания и перебрасывания верхнего нижним или нижними, осуществляемые только мускульно-темповыми усилиями без применения подкидывающих приспособлений (прежнее название "ханд-вольтиж" от нем. Hand - рука).
- Гимнастический вольтиж - упражнения на раскачивающейся трапедии, а также отрывные упражнения в парной работе гимнастов на рамке, бамбуке, дошпель-трапе.
- Герадешвунг (нем. Gerade - прямая линия, нем. Schwung - взмах, полет) - Гимнастическое упражнение, прямой (гладкий) перелет с одного снаряда на другой или в руки к ловитору.
- Гимнастика (греч. gymnastike от gymnazo - упражняю, тренирую) - цирковая гимнастика - это жанр, сущность которого состоит в демонстрации в художественно-образной форме достижений физического развития человеческого тела. При этом используются гимнастические снаряды, применяемые в цирке.
- Гротеск-наездница (франц. grotesque - причудливый, комичный) - наездница, выполняющая на скачущей лошади танцевально-акробатические и прыжковые элементы.
- Группировка (от франц. grouper - соединять, группировать, нем. Gruppierung - группировка) - положение туловища, при котором ноги, предельно согнутые в коленях и тазобедренных суставах, удерживаются руками ниже колен.

- Гурт (нем. Gurt - пояс, кушак) - род подпруги, опоясывающий лошадь ниже холки, с двумя поручнями, за которые наездник держится руками при выполнении упражнений в конно-акробатических номерах.
- ДОППЕЛЬ-ТРАПЕ (нем. doppel - двойной, двойкий). Гимнастический снаряд - широкая металлическая перекладина, подвешиваемая на трех веревках (с тросом внутри), из них средняя разделяет перекладину на две трапеции, на которых двое гимнастов (гимнасток) выполняют упражнения как по отдельности на каждой, так и вместе на одной из них.
- ДРЕССИРОВКА (франц. dresser - обучение животных, выездка лошадей). Цирковой жанр, основанный на показе животных, зверей, птиц, проделывающих различные действия, достигнутые в результате выработки у них стойких условных рефлексов на команды дрессировщика.
- ЖАНР (франц. genre - род, вид). Цирковой жанр - исторически сложившаяся совокупность номеров, характеризующихся определенными выразительными средствами и только им присущими действительными признаками.
- ЖОНГЛИРОВАНИЕ (франц. jongleur от лат. Jocolator – шутник, забавник, остряк). Жанр, в котором артист демонстрирует искусное умение подбрасывать и ловить предметы в определенной последовательности и в установленном ритме, а также балансировать их.
- «Зеркало». Специальный обруч, обклеенный бумагой, сквозь который наездник (наездница) прыгает, прорывая бумагу. Применяется для этой цели в акробатических номерах.
- ИЛЛЮЗИОНИСТ (от лат. illusio - ошибка, заблуждение, обман зрения, вызванный искаженным восприятием). Артист, демонстрирующий различные фокусы с помощью специального реквизита, аппаратов, снабженных секретными устройствами, скрытыми от зрителей, а именно: замысловатые появления, исчезновения, превращения, перемещения различных предметов, животных, людей, основанные на обмане зрения, применении отвлекающих маневров и ловкости самого исполнителя, его ассистентов.
- Кабриолет - легкий двухколесный экипаж на высоких колесах, в который запрягается лошадь, выполняющая школьные аллюры под управление дрессировщика, сидящего в кабриолете.
- КЛОУН (англ. clown, от лат. colonus - человек из простонародья, нерасторопный простофиля, деревенщина). Традиционный персонаж цирка, выступающий с комическими репризами, шуточными сценками. Соответственно различным видам клоунады различны и амплуа клоунов: буффонадные, музыкальные, клоуна- дрессировщики, коверные клоуны.
- ЛОВИТОР. Участник гимнастического номера, который в висе на подколенках на короткой трапеции или рамке (ловиторке) принимает (ловит) партнера, перелетающего к нему с трапеции или с турника.
- МАНЕЖ (франц. manège - помещение для обучения верховой езде и выездки лошадей). Круглая площадка в центре зрительного зала цирка, имеющая 13 м. в диаметре, на которой происходит представление.

- **НОМЕР.** Так именуется художественное произведение циркового искусства, представляющее собой совокупность трюков, исполняемых в определенной композиционной последовательности, которые в сочетании с другими специфическими средствами выразительности, отражают идейно-творческую задачу и оказывают эмоциональное воздействие на зрителей. Термин возник во второй половине XIX в. и обозначал порядок выступления артистов в балетно-оперных дивертисментах.
- **ПАНТОМИМА ЦИРКОВАЯ** (греч. pantos - все, mimein - выразить). Цирковое театрализованное представление с определенным сюжетом, объединяющим номера разных цирковых жанров, в которой характер действующих лиц и содержание пантомимы выражены жестом, мимикой, телодвижениями, трюками.
- **РЕПРИЗА** (франц. reprise - возобновление, повторение). В цирке - короткая словесная шутка или смешное действие в выступлении клоунов.
- **САЛЬТО** (итал. salto - прыжок, скачок). Акробатический прыжок - безопорное вращение тела вперед или назад, или в сторону с полным переворачиванием через голову. Выполняется в группировке или с прямым туловищем, с места или с разбега, а также с помощью подбрасывающих приемов или подкидывающих устройств.
- **ТРАПЕЦИЯ** (греч. trapesion - четырехугольник с неравными сторонами, букв. - столик). Гимнастический снаряд - металлическая перекладина, подвешиваемая горизонтально на двух веревках (с тросом внутри), прикрепленных к ней по краям. Упражнения выполняются в висячем и в упоре как на неподвижной, так и на раскачивающейся трапеции.
- **ТРИНКА.** Старинное название специального устройства, на которой артист лежит с поднятыми ногами при исполнении номеров антипода, икарских игр, балансировании перша или лестницы на ногах. По некоторым сведениям название произошло от количества традиционных предметов, какими пользовались антиподисты прошлых времен (бельгийский крест, шар и бочка). В настоящее время больше поменяется название "антиподная подушка".
- **УНИФОРМИСТЫ** (нем. uniform - форменная одежда, мундир). Специально обученные работники, обслуживающие номера по установке реквизита, аппаратов, снарядов, участвующие в пассивировке и уходе за манежем.
- **ФЛИК-ФЛЯК** (франц. flic-flac " шлёп, хлопок). Акробатический элемент - переворот прыжком назад прогнувшись с промежуточной опорой на руки.
- **ЦИРК** (от лат. circus, букв. - круг).
 - Вид искусства.
 - Здание с манежем, где даются цирковые представления.
- **ШТАМБОРТ**(нем. stamm - ствол, bord - край). Металлическая перекладина, которая подвешивается горизонтально за края и укрепляется неподвижно растяжками. К ней подвешиваются снаряды и аппараты цирковых номеров. Также используется для номера "акробаты на штамборте".

- **ЭКВИЛИБРИСТИКА** (лат. *aequilibris* - находящийся в равновесии).
Цирковой жанр, в основе которого демонстрация искусства сохранения равновесия в различных условиях, усложненных применением специального реквизита и снарядов.

4. Спортивно-акробатические жанры.

а) Жанр "акробатика"

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.)

б) Жанр "атлетика"

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)

в) Жанр "гимнастика"

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.).

5. Жанр – клоунада.

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)

6. Жанр – жонглирования.

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, хулахуп, дьяболо).

7. Жанр – эквилибристика.

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

8. Иллюзионный жанр.

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) демонстрация фокусов, основанных преимущественно на ловкости рук (кистей, пальцев).

Прежнее название манипуляции - престижиджитация (от итальянского слова *presto* - быстрый и *digito* - палец).

9. Жанр – дрессура.

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).

10. Оригинальный жанр.

- а) ВЕНТРОЛОГИЯ
- б) ИМИТАТОРЫ
- в) МНЕМОТЕХНИКА
- г) ЖИВАЯ СЧЕТНАЯ МАШИНА
- д) РОЛИКОБЕЖЦЫ
- е) ТАРЕЛКИ, ДЬЯБОЛО, ЛАССО, ОБРУЧИ
- ж) СТРЕЛКИ

11. Формы цирковых зрелищ.

- а) Тематическая программа
- б) Атракцион
- в) Дивертисментная программа

12. Теория режиссуры цирка.

- а) Драматургия циркового номера

13. Основы практической режиссуры в цирке.

- а) Трюк в цирковом номере

14. Формирование трюкового репертуара в номере.

- а) автор - артист – зритель
- б) распределение трюков в последовательности нарастающей сложности и эффектности с позиций публики
- в) конфликте умения - неумения выполнять трюки

- г) соревновательный конфликт между партнерами
- д) выстраивание партнерских отношений

15.Этюдный метод изучения основ режиссерской профессии.

- а) ПОНЯТИЕ «ЭТЮД»
- б) ЭТЮДНАЯ ПРОБА
- в) СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭТЮДНОЙ ПРОБЫ
- г) СЦЕНИЧЕСКИЙ ЭТЮД
- д) ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЧИНЕНИЯ ЭТЮДА
- е) КОМП ЭТЮД В ДЕЙСТВЕННОМ АНАЛИЗЕОЗИЦИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ЭТЮДА
- ж) ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ ИЗ СОЧИНЕННЫХ ЭТЮДОВ. ЭТЮД КАК МЕТОД СОЧИНЕНИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

16.Инсценировки литературных произведений.

Инсценирование позволяет обострить внимание к конфликту произведения, прочертить сюжетные линии в сознании студентов. Этот прием усиливает внимание студентов к художественному тексту, потому что определить, как нужно играть ту или иную роль, можно только внимательно перечитывая произведение, постигая характер героя и его отношения с другими персонажами. Мало того, студент учится смотреть на мир чужими глазами, открывает для себя существование иной, отличной от его собственной точки зрения. Инсценирование, перевоплощение в другого обладает и психотерапевтическими возможностями, помогает раскрепоститься, стать кем-то другим, вступить в новые отношения и потом перенести этот опыт в реальную жизнь.

17.Работа с драматургическими произведениями.

- а) Какова роль художественного оформления театрализованного представления в выявлении образов героев в конкретных предлагаемых обстоятельствах?
- б) Основные этапы работы режиссера над воплощением драматургического произведения

18.Работа с цирковым реквизитом.

- а) Создание циркового реквизита
- б) Работа с цирковым реквизитом в номере

19.Номер – основа циркового искусства.

Номер — отдельное, законченное выступление одного или нескольких артистов. Является основой эстрадного искусства — «Его Величество номер» — говорил Н. Смирнов-Сокольский. Последовательность, «монтаж» номеров составляет суть концерта, театрализованной

программы, эстрадного спектакля. Первоначально понятие Н. использовалось в прямом смысле, определяло порядок следования артистов друг за другом: первый, второй, пятый... в эстрадной (или цирковой) программе (также чередование отдельных сцен в опере — «номерная опера», в балете).

Для артиста, выступающего на эстраде, Н. — маленький спектакль со своей завязкой, кульминацией и развязкой. Короткометражность номера (не более 15-20 минут) требует предельной концентрированности выразительных средств, лаконизма, динамики. Для постановки номеров привлекаются режиссеры, а иногда композиторы, хореографы, художники, в том числе художники по костюму, свету.

20. Искусство пантомимы.

Пантомима (от греческого слова pantomimos - 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.

21. Хореография и пластика в цирковом искусстве.

- а) Хореография и пластика в отдельных цирковых номерах
- б) Хореография как составная часть циркового представления
- в) Пластика как составная часть циркового представления
- г) Работа балетмейстера-постановщика с цирковыми исполнителями

22. Постановка спектакля в цирке.

- а) Цирковая программа

23. Цирк в искусстве театрализованных представлений.

- а) Использование цирковых средств выразительности в режиссуре
ТП

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Образовательные технологии программы дисциплины «Цирковое искусство» используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий, занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий с использованием компьютерного проектора, а самостоятельная работа студентов подразумевает индивидуальную работу студента в компьютерном классе или библиотеке. Используются: проблемный метод изложения лекционного материала, обсуждение

докладов и дискуссия по наиболее сложным вопросам темы на семинарских занятиях.

Лекции: проблемная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция с применением интерактивных средств.

Доклад – презентация по теме.

Критерии оценки: полнота раскрытия темы, корректность использования методов и представленных выводов, уместное использование терминологии, использование источников и литературы, качество ответов на вопросы аудитории, соблюдение регламента презентации.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на основании следующих критериев: посещение лекций – 3 балла; выступление с докладом по теме лекции – 10 баллов. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Для получения зачета необходимо получить минимум 60 баллов из 100. Студенты, набравшие необходимый минимум баллов, обязательно сдают устный зачет по контрольным вопросам.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 30% аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Вопросы к зачету по дисциплине

«Цирковое искусство в театрализованном представлении»

1. Производственная площадь современного цирка
2. От бродячей труппы к современному цирку
3. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
4. Первые полустационарные цирки Европы
5. Основной массив репертуара стационарных цирков
6. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
7. Ранняя клоунада (Романская школа)
8. Пантомима в романской школе
9. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента

10. Дифференциация циркового искусства и гибель конного цирка
11. Перерождение конной акробатики – езда В.Ричардса.
12. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
13. Воздушная гимнастика – становление обособленных воздушных номеров.
14. Зооцирк
15. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
16. Капитализация циркового дела и труд артиста
17. Модернизация цирка в России конца 19 века
18. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
19. Эстетика советской клоунады
20. Конные зрелища на ярмарочных площадях Западной Европы
21. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
22. Эволюция маски клоуна
23. Первые европейские стационарные цирки
24. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
25. Высшая школа верховой езды
26. Акробатические жанры
27. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
28. Упадок романской школы
29. Руководители стационарных цирков Европы постромановского периода.
30. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
31. Клоунада на путях дифференциации – обособленные жанры.
32. Спортивно-акробатические жанры, образующие основной репертуарный массив
33. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
34. Пантомима
35. Модернизация цирка на Западе
36. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
37. Становление эстетики советского цирка
38. Династия акробатов-прыгунов Маслюковых
39. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
40. Велосипедисты-рекордсмены братья Морено. Новации и традиции
41. Клоуны-сатирики братья Танти. Эволюция маски
42. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
43. Клоуны буфф, традиции жанра.
44. Аттракцион в области иллюзии (Кио)
45. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
46. М.Д. Анисимов и его школа конной выездки
47. Гимнасты на батуте З.Торнео. От спорта к искусству
48. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
49. Оформление конных номеров в цирке Чинезелли
50. Первые шаги Карандаша на манеже
51. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента

- 52.Эволюция цирковой пантомимы
- 53.Гогенбековская зоологическая арена
- 54.Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
- 55.Эстетика цирка-варьете
- 56.Предпосылки становления циркового искусства как самостоятельного вида искусств
- 57.Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
- 58.Кафир – Гулям, акробаты на верблюдах
- 59.Жокеи-наездники под управлением А.Сохжа. От номера к аттрациону
- 60.Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
- 61.Клоун-прыгун В.Лазаренко, поиск жанра.
- 62.Эквилибристы Шарай – поиск образности.
- 63.Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
- 64.Стрелки Александровы – эволюция жанра.
- 65.Жонглер Альбер Махлин – от трюка к образу
- 66.Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
- 67.Дрессировщик Ю.Дуров – новый взгляд на дрессуру
- 68.Образное решение дрессированных львов-великанов под руководством Бориса Эдера
- 69.Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
- 70.Ю.Дуров – дрессура и клоунада
- 71.Два стиля работы цирковых укротителей
- 72.Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
- 73.Возникновение смертельных номеров
- 74.Основные международные цирковые фестивали
- 75.Разбор циркового номера в ТП по выбору студента

ТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ

1. Становление циркового искусства как самостоятельного вида пространственно-временной культуры.
2. Эстетические поиски романской школы циркового искусства. Поиск героя.
3. Цирк Чинизелли. Традиции и новации.
4. Цирк братьев Никитиных и цирк Саламонского – векторы художественных поисков.
5. Закономерности эволюции цирковых жанров.
6. Взаимопроникновение цирка и театра малых форм (мюзик-холл, кабаре, кафе-шантан)
7. Эволюция клоунады в советском цирке.
8. Трюк в системе художественной образности циркового искусства
9. Драматургия циркового номера
10. Дивертисментные и сюжетно-тематические виды цирковых представлений.

11. Художественная целостность многожанрового циркового представления.

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) Цирковое искусство

1. а) основная литература: «Искусство клоунады», М., 1969 г.
2. «Энциклопедия цирка» Том 1, клоуны
3. Бабушкин Л. Цирк в объективе. – М.: Дет.лит., 1988.- 143 с.: ил
4. Бабушкин Ю. Маяковский и цирк/ «Экстрада и цирк», 1959, №4
5. Бартен А. Под брезентовым небом: Книга о цирке. – Л.:Сов.писатель., 1988.- 416 с.
6. Благов Ю. Аншлаг: Рассказы о цирке. – М.:Сов.писатель, 1987.-272с.
7. Бугримова И. На арене и вокруг нее. – М.: Искусство, 1986 – 252 с.: ил
8. Гуревич З.Б «Эквилибристика» М.: Искусство, 1982 г.180 стр.
9. Гуревич З.Б. «Цирковая терминология» Любое издание
- 10.Гуревич З.Б. О жанрах советского цирка. М.: Искусство, 1977 280 стр
- 11.Дмитриев Ю.А. «Знаменитости российского цирка» Любое издание
- 12.Дмитриев Ю.А. «Комментарии о Советском цирке» любое издание
- 13.Дмитриев Ю.А. «Русский цирк», М., Искусство, 1953
- 14.Дмитриев Ю.А. «Советский цирк» М., 1962
- 15.Дмитриев Ю.А. Русский цирк. М.: Искусство, 1953
- 16.Дмитриев Ю.А. Советский цирк. Очерки истории, 1917 – 1941 гг. М.: Искусство, 1963
- 17.Дмитриев Ю.А. Цирк в России. От истоков до 2000 года. М.:РОССПЭН. 2004
- 18.Дмитриев Ю.А. Цирк в России: от истоков до 1917 г. М.: Искусство, 1977
- 19.Дуров В.Л. Мои звери. –СПб.:Изд.Дом «Нева», М.: Олма-пресс, 2002 – 112 с.: ил
- 20.Дурова Н.Ю. Звери и птицы жизнь моя. – М.: Изд-во АДП, 1995 г. 160 с.:ил.
- 21.Жан Стробинский «Портрет художника в образе паяца» М., 2002, с.501-579
- 22.Жандо Доминик «История мирового цирка» Пер.с фр. – М.: Искусство 1984. – 192 с., ил.
- 23.Зайцев К.Я. – Клоун – М.:1979.-224с.
- 24.Зискинд Е.М.Режиссер на сцене цирка. М.: Искусство, 1971
- 25.Катков С.Ура! Я в цирк иду. – Саратов: Привольское кн.изд-во, 1987 г. – 120 стр.:ил.
- 26.Кузнецов Е. Арена и люди советского цирка. Исторические очерки. 1917 -1946 гг., Л.-М.: Искусство 1947
- 27.Кузнецов Е. Цирк. Academia. 1931
- 28.Кузнецов Н. в книге «Природа клоунского образа», Советская эстрада и цирк, 1968 №1
- 29.Куклачев Ю. Друзья мои кошки. – М.: АСТ, 1996 – 95с.:ил.

30. Лобода А.М. Цирк на белорусской арене.-Минск: «Беларусь». 1989.- 208с, ил
31. Макаров С.М «Китайская премудрость русского цирка: Взаимовлияние китайского и русского цирка» М., 2009 224 с
32. Макаров С.М «Клоунада мирового цирка» М., 2001
33. Макаров С.М «Театр, эстрада, цирк» М., 2006, 272 стр
34. Макаров С.М «Шаманы, масоны, цирк: Сакральные истоки русского циркового искусства» Изд.2, М., 2009, 280 стр
35. Макаров С.М. «Искусство клоунады в СССР» М., 2010
36. Максимова Гана «Цирки и водные зрелища в России» М.:2007
37. Маркшис-Ван Трикс Й., Новак Б. Артисты и цирковой плакат, М., Искусство, 1986
38. Немчинский М.И. «На манеже цирка – артист» м.Советская Россия. 1974 72 стр
39. Немчинский М.И. «Цирк России наперегонки со временем» М.ГИТИС 2001г.463с
40. Немчинский М.И. Цирк в поисках собственного лица. М.:ГИТИС, 1995
41. Никулин Ю. Почти серьезно. М.: Вагриус, 2002
42. Плуис К. «Белый клоун» Рига, 1963 н
43. Рыбаков М.А. Художник в цирке
44. Славинский Р.Е. «О днях минувших и немного о сегодняшних» М.: Искусство 2001
45. Славский Р.Е. Встречи с цирковым прошлым. Сборник мемуаров. М., Искусство, 1971
46. Филатов В. Рассказы дрессировщика. – М.: Дет.литература, 1980.
47. Цирк. Маленькая энциклопедия. Редактор - Дмитриев Ю.А. – М.: «Советская энциклопедия», 1979. – 448с, ил, 20 л.ил.

1. б) дополнительная литература: Аскарян А. Профессия – обезьяний папа. М.: 2010
2. Боброва Г.А. Искусство грации. Л.:1986г, : 110с.
3. Грог А. «Философия клоунады». Любое издание
4. Дриго А.В. Сегодня и ежедневно. М.: 1989г.
5. Карташкин А.С. Праздник с чудесами. Любое издание
6. Кирсанов В. «Учебник по степу. Словарь основных терминов». Любое издание
7. Кожевников С.В. Акробатика М.:Искусство, 1984 г.
8. Кривенко Н. Советский цирк. Талант, смелость, красота. М.: Апн. 1990, 194 с
9. Москаленко Б.Д. Краткий словарь специальных терминов. Любое издание
10. Славский Р.Е. Искусство пантомимы. Любое издание
11. Славский Р. Цирк нашего двора. М.: 1961 г.

12. Собинов Б.М., Суворов Н.Д. Эстрадно-спортивные танцы. М.: Искусство, 1964 г.
13. Уварова Е.Д. Парад – алле. М.: Искусство, 1989, 320 с.: ил.
14. Чернов Е.П. «Музыкальная эксцентрика» Любое издание
15. Чернов Е.П. «Учебник по клоунаде. Буффонада. Эксцентрика» Любое издание
16. Шехтман Л.Б. Искусство миллионов. М.: 1968г.
17. Ширай А. «Цирк на сцене» М.: Искусство, 1974, 107 с.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Цирковое искусство

Цирковое оборудование, маты, видеопроектор, компьютер.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекомендации ООП ВО по направлению и профилю подготовки «Режиссура театрализованных представлений и праздников».

Автор: Махарадзе Мераб Шотович, доцент кафедры «Режиссура театрализованных представлений, кандидат педагогических наук

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Театрально-режиссерский факультет
Кафедра режиссуры театрализованных представлений

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой режиссуры
театрализованных представлений
М.Ш. Махарадзе

«29» августа 2015 г

Фонд оценочных средств
по учебной дисциплине
Цирковое искусство

Направление подготовки: 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений»

Профиль подготовки: Режиссура театрализованных представлений и праздников

Квалификация (степень): бакалавр

Форма обучения: очная, заочная

Москва
2015

Формируемые компетенции:
ОК-11

готовность использовать нормативные, правовые документы в своей деятельности

ОПК-2

готовность осознавать специфику режиссуры как вида творческой

ОПК-4

владение способами применения разнообразных средств художественной выразительности в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм

ОПК-10

готовность к пониманию того, что режиссерское искусство театрализованного представления и праздника связано с другими видами искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой деятельности

ПК-1

осуществление разработки и написания драматургической основы (сценария) различных театрализованных или праздничных форм, постановки концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников, организация художественно-творческого процесса по созданию различных театрализованных или праздничных форм

ПК-8

готовность к работе в творческом коллективе (постановочной группе) в целях совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности, к организации творческих проектов (театрализованных представлений, праздников, концертов, художественно-спортивных представлений, фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий и других форм праздничной культуры), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и искусства и нормативно-правовых и менеджерских знаний при осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллективах, организациях культуры и образования, творческих организациях и объединениях, к организации и проведению спортивных соревнований, подвижных игр

1. Цели дисциплины

формирование личности режиссера с высоким уровнем профессиональной подготовки в различных формах и жанрах циркового искусства.

Задачи дисциплины:

- освоение специфики работы в искусстве цирка;
- изучение истории циркового искусства;
- изучения теории режиссуры цирка;
- изучение жанров циркового искусства;
- изучение форм циркового зрелища;

- освоение основ практической режиссуры в области искусства цирка.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Цирковое искусство» входит в вариативную часть первого блока учебного плана.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать

- историю развития Российского и Зарубежного цирка;
- основные жанры цирка;
- основные формы цирковых представлений и спектаклей;
- специфику постановочной работы в цирке;
- профессиональную цирковую терминологию;
- теоретические и практические основы режиссуры цирка;

Уметь

- осуществлять постановку цирковых номеров в различных жанрах;
- осуществлять постановку различных форм сценического зрелища, используемых в цирке (парад, буффонада, пантомима и т.д.).

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

В соответствии с учебным планом образовательной программы определены виды и формы текущего и итогового контроля знаний студентов по учебной дисциплине:

- 1) Текущие – аттестация, семинарские занятия,
- 2) итоговый – зачет Вузом предусмотрено и проведение текущего, промежуточного контроля студентов – это аттестация после двух месяцев обучения и по окончании учебного полугодия, перед сессией. При получении положительных оценок учитывается: правильные ответы на вопросы, активное участие в семинарских занятиях, письменные самостоятельные работы, посещаемость занятий.

Темы для семинарских занятий:

1. Специфические особенности циркового искусства Составление терминологического словаря Проверка словаря
2. Неосновные жанры и цирковые формы Рассмотреть современное состояние неосновных жанров и форм коллоквиум
3. Историческое развитие циркового искусства Конспект по теме. Подбор литературы. Проверка конспекта

4. Выдающиеся деятели цирка и представители великих цирковых династий
Рефераты. Чтение рефератов.

Темы и вопросы для обсуждения (СРС)

Тема 1. Специфические особенности циркового искусства 1. Специфика циркового пространства.

2. Номер в цирке.

3. Понятие условности, предсказуемости, каноничности в цирке.

4. Трюк как первооснова циркового действия.

5. Артист цирка.

6. Режиссер в цирке.

7. Художник в цирке.

Тема 2. Неосновные жанры и цирковые формы

1. Вентрология

2. Имитаторы

3. Мнемотехника

4. живая счетная машина

5. роликобежцы

6. Тарелки, дьяболо, лассо, обручи.

7. Стрелки.

8. Цирковые формы: пантомима, аппаратурные аттракционы, восточные игры, цирк на воде и цирк на льду.

Тема 3. Историческое развитие циркового искусства

1. Истоки циркового искусства

2. Развитие цирковых жанров в эпоху средневековья и возрождения

3. Расцвет циркового искусства западной Европы 18в.

4. Истоки и развитие циркового искусства на Руси

5. Советское цирковое искусство

6. Росцирк нового времени

Тема 4. Выдающиеся деятели цирка и представители великих цирковых династий

Чтение рефератов: цирковая династия (на выбор), знаменитые артисты цирка (на выбор).

Вопросы к зачету по дисциплине

«Цирковое искусство в театрализованном представлении»

76.Производственная площадь современного цирка

77.От бродячей труппы к современному цирку

78.Разбор циркового номера в ТП по выбору студента

79.Первые полустационарные цирки Европы

80.Основной массив репертуара стационарных цирков

81.Разбор циркового номера в ТП по выбору студента

82.Ранняя клоунада (Романская школа)

83.Пантомима в романской школе

84.Разбор циркового номера в ТП по выбору студента

85.Дифференциация циркового искусства и гибель конного цирка

86. Перерождение конной акробатики – езда В.Ричардса.
87. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
88. Воздушная гимнастика – становление обособленных воздушных номеров.
89. Зооцирк
90. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
91. Капитализация циркового дела и труд артиста
92. Модернизация цирка в России конца 19 века
93. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
94. Эстетика советской клоунады
95. Конные зрелища на ярмарочных площадях Западной Европы
96. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
97. Эволюция маски клоуна
98. Первые европейские стационарные цирки
99. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
100. Высшая школа верховой езды
101. Акробатические жанры
102. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
103. Упадок романской школы
104. Руководители стационарных цирков Европы постромановского периода.
105. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
106. Клоунада на путях дифференциации – обособленные жанры.
107. Спортивно-акробатические жанры, образующие основной репертуарный массив
108. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
109. Пантомима
110. Модернизация цирка на Западе
111. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
112. Становление эстетики советского цирка
113. Династия акробатов-прыгунов Маслоковых
114. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
115. Велосипедисты-рекордсмены братья Морено. Новации и традиции
116. Клоуны-сатирики братья Танти. Эволюция маски
117. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
118. Клоуны буфф, традиции жанра.
119. Аттракцион в области иллюзии (Кио)
120. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
121. М.Д.Анисимов и его школа конной выездки
122. Гимнасты на батуте З.Торнео. От спорта к искусству
123. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
124. Оформление конных номеров в цирке Чинезелли
125. Первые шаги Карандаша на манеже
126. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента

127. Эволюция цирковой пантомимы
128. Гогенбековская зоологическая арена
129. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
130. Эстетика цирка-варьете
131. Предпосылки становления циркового искусства как самостоятельного вида искусств
132. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
133. Кафир – Гулям, акробаты на верблюдах
134. Жокеи-наездники под управлением А.Сохжа. От номера к аттрациону
135. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
136. Клоун-прыгун В.Лазаренко, поиск жанра.
137. Эквилибристы Шарай – поиск образности.
138. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
139. Стрелки Александровы – эволюция жанра.
140. Жонглер Альбер Махлин – от трюка к образу
141. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
142. Дрессировщик Ю.Дуров – новый взгляд на дрессуру
143. Образное решение дрессированных львов-великанов под руководством Бориса Эдера
144. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
145. Ю.Дуров – дрессура и клоунада
146. Два стиля работы цирковых укротителей
147. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента
148. Возникновение смертельных номеров
149. Основные международные цирковые фестивали
150. Разбор циркового номера в ТП по выбору студента

ТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ

1. Становление циркового искусства как самостоятельного вида пространственно-временной культуры.
2. Эстетические поиски романской школы циркового искусства. Поиск героя.
3. Цирк Чинизелли. Традиции и новации.
4. Цирк братьев Никитиных и цирк Саламонского – векторы художественных поисков.
5. Закономерности эволюции цирковых жанров.
6. Взаимопроникновение цирка и театра малых форм (мюзик-холл, кабаре, кафе-шантан)
7. Эволюция клоунады в советском цирке.
8. Трюк в системе художественной образности циркового искусства
9. Драматургия циркового номера
10. Дивертисментные и сюжетно-тематические виды цирковых представлений.

11. Художественная целостность многожанрового циркового представления.