

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
— ГИТИС»**

Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры

«Утверждаю»
Ректор **Г.А.Заславский**
Протокол № 21 от 22.09.2021 г.
заседания Ученого совета ГИТИСа
Приказ от 14.09.2021 г. № 54/МК

Учебная программа
дополнительного профессионального образования —
программа повышения квалификации

«Особенности и специфика работы циркового коллектива в жанрах: акробатика, гимнастика, эквилибр, пантомима, клоунада, жонглирование, иллюзия. Техника безопасных методов работы»

1. Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании».
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов №ДЛ-1\05вн от 22.01.2015г.
- Устав Российского института театрального искусства — ГИТИС.

2. Область применения программы

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации: преподавателей и руководителей цирковых коллективов.

Требования к слушателям: лица с высшим или средним профессиональным образованием.

Форма обучения: очная.

Объем в часах: всего 36 часов.

3. Цель и планируемые результаты освоения программы

Цель курса — повышение уровня знаний и навыков руководителей и педагогов цирковых коллективов.

Программа направлена на получение слушателями следующих **профессиональных компетенций:**

- знание истории развития и классификации цирковых жанров;
- знание методики безопасных методов подготовки в следующих цирковых жанрах: акробатика, гимнастика, эквилибр, пантомима, клоунада, жонглирование, иллюзия;
- знание общих положений и нормативных актов техники безопасности;
- знание основных систем страховки, систем крепления аппаратов и подвески;
- понимание особенностей педагогического подхода при освоении цирковых жанров в различных возрастных категориях;
- знание особенностей и специфики демонстрации цирковых номеров в условиях сценической площадки;
- знание основ цирковой режиссуры;
- умение использовать приёмы режиссёрской работы по подготовке циркового номера, постановки цирковой программы;
- умение работы с хореографом, художником по костюмам, художником по свету, звукорежиссером, гримером при постановке циркового номера и цирковой программы;
- умение сформировать репертуар циркового коллектива для демонстрации достижений занимающихся.

В результате освоения программы обучающийся должен:

- знать основы следующих цирковых жанров: акробатики, гимнастики, жонглирования, эквилибра, клоунады, иллюзии, пантомимы;
- уметь организовывать обучение учащихся цирковым жанрам с учетом их возраста и уровня подготовки;

- знать современные педагогические методики преподавания циркового жанра;
- совершенствовать технику безопасных приемов работы;
- уметь использовать приобретенные знания на практике;
- владеть информацией инновационных режиссерских направлений и требований зрительской аудитории;
- знать о концепциях развития циркового дела и нормативно-правового регулирования цирковой деятельности коллектива.

4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы

Слушатели, успешно освоившие программу повышения квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, получают по результатам обучения **удостоверение о повышении квалификации установленного образца.**

5. Учебно-тематический план

№	Наименование темы	Всего трудоемкость (ч.)	Лекции (ч.)	Практические занятия
1	История и классификация цирковых жанров. Жанровость как основополагающий принцип современного циркового искусства. (Концепция развития циркового дела).	4	4	
2	Цирковые жанры и методика занятий, основанная на безопасной форме их освоения. (Техника безопасных методов подготовки цирковых номеров в различных жанрах (страховка, пассировка и др.). Материально-техническое обеспечения учебно-тренировочного процесса.	22	4	
	2.1 Акробатика (партерные прыжки, парная акробатика, пластическая акробатика, каскадная акробатика, икарыйские игры и пр.)	2		2
	2.2 Гимнастика (партерная, воздушная – на ремнях, на полотнах, на кольцах, на трапеции, на корде-пареле и пр.)	2		2

	2.3 Жонглирование (соло, дуэтное, групповое) силовое жонглирование (атлетика), антипод, хула-хуп, дьяболо и пр.)	2		2
	2.4 Эквилибр (ручной, на свободной проволоке, на катушках, на вольностоящей лестнице, на ходулях, велофигуристы и пр.)	2		2
	2.5 Клоунада (ковёрные, буффонадная и пр.), эксцентрика (музыкальная, акробатическая и пр.)	4	4	
	2.6 Иллюзия и манипуляция	2		2
	2.7 Пантомима	2		2
	2.8 Новые, современные формы и поджанры в цирковом искусстве	2	2	
	2.9 Основы техники безопасности (Общие положения и нормативные акты по ТБ. Технические системы страховки, системы крепления аппаратов, подвески.)	2		
3	Особенности педагогического подхода при освоении цирковых жанров в различных возрастных категориях. Дети 4-6 лет, 7-11 лет, подростки 12-15 лет, 16-20 лет, взрослые 21-50 лет. Рекомендуемые жанры, трюки и репертуар, исходя из возраста, сложения, способностей и степени подготовки участников коллективов.	2	2	
4	Специфика циркового искусства в условиях сценической площадки	2	2	
5	Приемы режиссерской работы по подготовке циркового номера. Основы цирковой режиссуры. - Художественный образ. - Трюк. - Музыкальное сопровождение, темпоритм номера. -Художественное оформление номера (программы) (Костюм, Грим, Реквизит (аппарат), Освещение. - Роль хореографии в цирковом номере (программе).	4	4	

	- Основные модели постановки циркового номера.			
6	Формирование репертуара циркового коллектива	2	2	
	Итого: 36 часов	36	21	15
	Зачет			

6. Содержание курса

6.1. История и классификация цирковых жанров.

- Происхождение и истоки цирковых жанров: трудовые навыки, народные игрища, праздничные и религиозные обряды, спорт.
- Жанр как «язык» общения со зрителем. Особенности жанрового восприятия зрителем циркового номера, программы.
- Развитие цирковых жанров: акробатики, гимнастики, эквилибра, клоунады, жонглирования, пантомимы, иллюзии.
- Концепции развития циркового дела, педагогической, тренерской, воспитательной работе в коллективах художественной самодеятельности.

6.2. Цирковые жанры и методика занятий, основанная на безопасной форме их освоения.

- Техника безопасных методов подготовки цирковых номеров в различных жанрах (страховка, пассивировка и др.).
- Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса.

6.2.1. Акробатика (партерные прыжки, парная акробатика, пластическая акробатика, каскадная акробатика, икарыйские игры и пр.)

- Характеристики акробатики: поджанры, типы, состав, оснащение.
- Основные виды прыжков и их характеристики. Комбинации прыжков различной сложности.
- Специальные приемы подбрасывания и подкидывающие устройства.
- Задачи и планирование частей урока. Подготовительная часть. Основная часть урока и его последовательность. Заключительная часть. Необходимое оборудование для занятий.

6.2.2. Гимнастика

- Партерная, воздушная — на ремнях, на полотнах, на кольцах, на трапеции, на корде-пареле и пр.)
- Характеристики гимнастики: партерная, воздушная, сольная, групповая, реквизитная.
- Основные виды воздушной гимнастики. Партерная гимнастика. Терминология и специфика трюкового действия, реквизита видов гимнастики.
- Обзор художественного творчества лучших представителей жанра гимнастики. Особенности работы циркового коллектива в жанре гимнастика.

6.2.3. Жонглирование (соло, дуэтное, групповое) силовое жонглирование (атлетика), антипод, хула-хуп, дьяболо и пр.)

- Характеристики жонглирования: по типу (классическое и салонное), по составу (сольное и групповое), по оснащению (реквизит традиционный и бытовые предметы).
- Инновационные современные направления в смешении цирковых и эстрадных жанров с жонглированием: эквилибр, гимнастика, танец, пантомима и др. (на штейн трапе, катушках, вольностоящей лестнице, свободной проволоке, на мачтах, моноцикле).

6.2.4. Эквилибр (ручной, на свободной проволоке, на катушках, на вольностоящей лестнице, на ходулях, велофигуристы и пр.)

- Характеристики жанр по типу (партерная и воздушная), по составу (сольная и групповая), по оснащению (реквизитная).
- О важности занятий эквилибристикой и первых уроков, как подводящих к освоению жанра. Условия безопасности занятий: средства страховки, меры предосторожности.

6.2.5. Клоунада (ковёрные, буффонадная и пр.), эксцентрика (музыкальная, акробатическая и пр.)

- Историческое формирование жанра в таких современных подвидах, как:
 - Клоун в номере
 - Комический номер
 - Клоун в программе (коверная клоунада)
 - Комическое представление (пантомима)
- Характеристики подвигов по типу: жанр, по составу (сольная и групповая), по оснащению (безреквизитная и с реквизитом). Специфика подвигов, терминология трюкового действия и реквизита.

- Определение специфики клоунады, ее художественных приемов: эксцентрика, пародия и виды пародийного преувеличения — буффонное и гротесковое.
- Маска клоуна и его эксцентрическое мировоззрение в пародийном отображении окружающего мира.
- Драматургия клоунады — клоун в номере, комический номер, клоун в программе (реприза, антрэ), комический спектакль (пантомима).

6.2.6. Иллюзия и манипуляция

- Основные этапы истории жанра «иллюзия» и его современное состояние.
- Определение жанра и специфика его видов: манипуляция и аппаратурная.
- Особенности трюка в иллюзии (наличие «отвлекающих моментов», необходимость незаметности «секретной» части трюка и т.д.), его структура (единство внешнего эффекта и способа выполнения).
- Внешний эффект трюка в иллюзии, динамика его развития.
- Специфика иллюзионных трюков, основанных на ловкости рук.

6.2.7. Пантомима

- Пантомима и «искусство мима»
- Искусство пантомимы на эстраде как разновидность оригинального жанра. Пантомима в номерах различных жанров эстрады и цирка.
- Значение предмета «Пантомима» в подготовке артистов эстрады.
- Основы биомеханики движений человека.
- Классификация жестов.
- Пластика тела в пантомиме и в изобразительном искусстве.
- Скульптурная выразительность.
- Мимика и ее выразительность.
- Целенаправленное взаимодействие с воображаемым объектом.
- Создание художественного произведения на эстраде средствами пантомимы.

6.2.8. Современные формы и поджанры в цирковом искусстве

- О новых формах и поджанрах в цирковом искусстве.
- Изменение производственной площадки и реквизита. Реконструкция цирковой площадки: совмещение манежа с театральной сценой, аналогичной Греческому амфитеатру, цирк Дю Солей.
- Развитие известных, популярных жанров и реанимация старых.

- Определение специфики клоунады, ее художественных приемов: эксцентрика, пародия и виды пародийного преувеличения — буффонное и гротесковое.
- Маска клоуна и его эксцентрическое мировоззрение в пародийном отображении окружающего мира.
- Драматургия клоунады — клоун в номере, комический номер, клоун в программе (реприза, антрэ), комический спектакль (пантомима).

6.2.6. Иллюзия и манипуляция

- Основные этапы истории жанра «иллюзия» и его современное состояние.
- Определение жанра и специфика его видов: манипуляция и аппаратная.
- Особенности трюка в иллюзии (наличие «отвлекающих моментов», необходимость незаметности «секретной» части трюка и т.д.), его структура (единство внешнего эффекта и способа выполнения).
- Внешний эффект трюка в иллюзии, динамика его развития.
- Специфика иллюзионных трюков, основанных на ловкости рук.

6.2.7. Пантомима

- Пантомима и «искусство мима»
- Искусство пантомимы на эстраде как разновидность оригинального жанра. Пантомима в номерах различных жанров эстрады и цирка.
- Значение предмета «Пантомима» в подготовке артистов эстрады.
- Основы биомеханики движений человека.
- Классификация жестов.
- Пластика тела в пантомиме и в изобразительном искусстве.
- Скульптурная выразительность.
- Мимика и ее выразительность.
- Целенаправленное взаимодействие с воображаемым объектом.
- Создание художественного произведения на эстраде средствами пантомимы.

6.2.8. Современные формы и поджанры в цирковом искусстве

- О новых формах и поджанрах в цирковом искусстве.
- Изменение производственной площадки и реквизита. Реконструкция цирковой площадки: совмещение манежа с театральной сценой, аналогичной Греческому амфитеатру, цирк Дю Солей.
- Развитие известных, популярных жанров и реанимация старых.

- Освоение мужчинами женских жанров (хулахуп, полотна), а женщинами — наоборот (тяжелая атлетика, кольца).
- Новые виды цирковых и эстрадных поджанров из быта и спорта.
- Меланж акт как основа для создания оригинальных художественных произведений при смешении цирковых, театральных и эстрадных жанров.
- Использование современных технологий (реквизит, свет, музыка, голограмма и др.)

6.2.9. Основы техники безопасности

- Общие положения и нормативные акты.
- Технические системы страховки, системы крепления аппаратов, подвески.
- Создание трюковых номеров предполагает большую степень риска, и руководитель циркового коллектива должен владеть необходимыми навыками в области техники безопасности.

6.3. Особенности педагогического подхода при освоении цирковых жанров в различных возрастных категориях.

- Рекомендуемые жанры, трюки и репертуар, исходя из возраста, сложения, способностей и степени подготовки участников коллективов.
- Дидактика обучения учащихся цирковым жанрам с учетом их возраста и уровня подготовки.

6.4. Специфика циркового искусства в условиях сценической площадки

- Манеж и сцена: этапы истории, различия.
- Понятие «оригинальный жанр».
- Цирк на эстраде и виды оригинальных жанров: акробатика, жонглирование, эквилибристика, гимнастика, иллюзия, манипулирование, мнемотехника, звукоподражание, вентрология (чревоушание), клоунада и др.
- Преимущества сценической площадки.
- Специфика работы иллюзионистов и манипуляторов на сцене («черный бархат», скрытность задних трансформаций).
- Преимущество сценического пола для цирковых жанров: велофигуристов, роликбежцев, степ-акробатов и степ-жонглеров.
- Особенности манежного и сценического мизансценирования.
- Пожанровые приспособления цирковых номеров к сценической площадке. Технические ограничения на сцене в различных жанрах.

6.5. Приемы режиссерской работы по подготовке циркового номера.

- Основы цирковой режиссуры.
- Специфика режиссерской работы над созданием циркового номера.
- Художественный образ.
- Трюк.
- Музыкальное сопровождение, темпо-ритм номера, программы.
- Художественное оформление номера (программы) (костюм, грим, реквизит (аппарат), освещение).
- Роль хореографии в цирковом номере (программе).
- Основные модели постановки учебного циркового номера.
- Форма построения номера.

6.6. Формирование репертуара циркового коллектива

- Репертуар как «лицо коллектива».
- Выход на тренировочно-постановочную работу с учетом особенностей коллектива и оснащения.
- Органичное соединение двух жанров в одном номере как способ разнообразить программу.

7. Организационно-педагогические условия реализации программы

7.1. Материально-техническое обеспечение:

- наглядные пособия методического фонда ГУЦЭИ;
- компьютерная и копировальная техника (ксерокс, принтер) DVD–плеер, проектор, экран.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

8.1. Литература:

1. Акопян А.А. Все о фокусах. - Искусство. М., 1971.
2. Ардов В.Е. Разговорные жанры эстрады и цирка. - Искусство. М.,1968.
3. Бауман Н.Э. Искусство жонглирования. - Искусство. М., 1962.
4. Бауман Н.Э. Эквилибристика. - М. Искусство. 1963.
5. Белохвостов, Б.Н. Вольтижная акробатика. - СИНТЕГ. М., 2018.
6. Вадимов А.А, Тривас М.А. От магов древности до иллюзионистов наших дней. - Искусство. М., 1966.

7. Гуревич З.Б. О жанрах советского цирка: Учебное пособие для училищ циркового и эстрадного искусства и отделений режиссуры цирка. - Искусство. М., 1984.
8. Гуревич З.Б. Эквилибристика. - Искусство. М., 1982.
9. Дмитриев Ю.А. Искусство цирка. - М., 2004.
10. Дмитриев Ю.А. Советский цирк: Очерки истории. - М., 1963.
11. Дмитриев Ю.А. Эстрада и цирк глазами влюбленного. - Искусство. М., 1971.
12. Карташкин А.С. Как придумать фокус. [Текст]. 1981.
13. Карташкин А.С. Технология волшебства. [Текст] / Карташкин А. //«Знание — сила». 1981. № 8 (650), С. 40-41.
14. Кио Э.Т. Фокусы и фокусники. - М., 2008.
15. Кисс А.Н. Если ты – жонглер. - М., 1971.
16. Клитин С.С. Эстрада. Проблемы теории, истории и методики: [Учеб. пособие для театральных. институтов и вузов искусств]. - Искусство. СПб., 1987
17. Кожевников С. В. Акробатика. Искусство. - М., 1952
18. Кузнецов Е.М. Цирк. - М., 2011
19. Макаров С.М. Советская клоунада. - Юнити. М., 2006.
20. Местечкин М.С. В театре и цирке. - Искусство. М., 1976.
21. Немчинский М.И. Цирковой номер – спектакль. - Советская Россия. М., 1976.
22. Немчинский М.И. Драматургия циркового номера. - ГИТИС. М., 1986
23. Немчинский М.И. Цирк в поисках собственного лица – ГИТИС. М., 1995
24. Немчинский М.И. Цирк России наперегонки со временем – ГИТИС. М., 2001
25. Немчинский М.И. Жизнь страны на манеже цирка. 3 тома – Советская Россия. М., 2017
26. Никулин Ю.В. Почти серьезно. – Варгиус. М., 1998.
27. Новак Р.Г., Чернов Е.П. Хрестоматия по методике преподавания цирковых жанров. - М., 2021.
28. Рутберг И.Г. Пантомима. Движение и образ. - Советская Россия. М., 1981.
29. Румнев А.А. О пантомиме. – Искусство. М., 1964.
30. Румянцев М. Н. На арене советского цирка. - Искусство. М., 1971.
31. Станиславский К.С. Работа актера над собой. - Нобель Пресс, М., 2015.
32. Шароев И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений. - ГИТИС. М., 1992.
33. Ширай А.Н. Цирк на сцене. - Искусство. М., 1974.

8.2. Программы, методические разработки, словари, энциклопедии:

1. Бреев Б.А., Чернов Е. П. Мастерство артиста клоунады и музыкально-эксцентрических жанров. Программа. - М., 2000.
2. Гуревич З.Б. Цирковая терминология. - М., 1982.
3. Гуревич З.Б. Эквилибристика (ручная). - Искусство. М., 2016.
4. Гуревич З.Б. Эквилибр (на проволоке). - Искусство. М., 2016.
5. Земцев Ф.П. Жонглирование. - ГУЦЭИ. М., 1969.
6. Москаленко Б. Д. Краткий словарь специальной терминологии. – М., 2000.
7. Новак Р. Г. Методика преподавания цирковых жанров
8. Федосов И.И. Акробатика. - МК СССР. М., 1980.
9. Фомин В. Н., Дубровский А. В., Купцов В. Л. Гимнастика. – М, 1991.

9. Контроль и оценка результатов освоения курса

Вид аттестации: зачет.

10. Авторы программы

Чернов Евгений Петрович, доцент, кандидат искусствоведения, ГУЦЭИ

Новак Роман Григорьевич, доцент, Заслуженный работник культуры РФ, ГУЦЭИ;

Невретдинов Константин Ваисович, преподаватель кафедры режиссуры цирка ГИТИСа.