VIII Межрегиональная научно-практическая конференция

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: Искусствоведение (подсекция «Музыка и театр»)

"Всегда праздник!"
(К 110- летнему юбилею Самарского цирка)

Ямщиков Владислав,
5 класс (11 лет),
МБУ ДО «ДШИ №15» г.о. Самара

Руководитель:
Куприянова Людмила Владимировна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ДШИ №15» г.о. Самара

Самара 2019

Оглавление

стр.

Введение 3

1. Основная часть 4

1.1. История возникновения циркового искусства

1.2.История цирка в России 6

1.3. История Самарского цирка 8

2.Социологическое исследование 10

3.Описание практической работы 12

Заключение 14

Информационные источники 15

Приложения 16

Приложение 1. Фото циркового представления в Риме

Приложение 2. Фото циркового представления на Елисейских полях

Приложение 3. Фото цирковых представлений XVIII- IXX в. из музеев Европы

Приложение 4. Фото цирковых представлений IXX -XX в. в России

Приложение 5. Фото зданий цирка в Самаре

Приложение 6. Текст песни "Дом солнечного клоуна"

Приложение 7. Вопросы для социологического исследования

Введение

Из простеньких балаганных представлений цирк превратился в настоящее искусство, которое поддерживают и совершенствуют настоящие мастера. Попадая в цирк, и взрослые и дети чувствуют, что оказались в сказке, где буквально все удивляет, восхищает, завораживает. Где происходят вещи, которые настолько далеки от реальности, что кажутся волшебными.

В 2017 году исполнилось 110 лет со дня появления первого стационарного цирка в городе Самара.

Но действительно ли цирковое искусство играет важную роль в жизни человечества? Когда цирк появился в нашем городе? Как цирк повлиял на культурное развитие Самарцев?

На эти вопросы мы постараемся ответить в своей работе.

Цель данного исследования:

Познакомится с историей циркового искусства и историей цирка в городе Самара.

Задачи:

1) Узнать об истоках циркового искусства.
2) Изучить как развивалось цирковое искусство.
3) Изучить основные вехи развития отечественного циркового искусства.
4) Изучить историю цирка в городе Самара.
5) Провести социологическое исследование.
6) Выполнить творческую работу.

Гипотеза: цирковое искусство по-прежнему популярно и актуально.

1. Основная часть

1.1. История возникновения циркового искусства.

Цирк (лат. circus) — вид зрелищного искусства, по законам которого строится развлекательное представление, как правило, на арене специального здания (круглой формы с высоким куполом). Основой циркового искусства считается демонстрация необычного смешного; характерной принадлежностью современного цирка является демонстрация фокусов, пантонимы, клоунады, исключительных способностей, часто связанных с риском (шпагоглотание, огнеглотание, физическая сила, акробатика, эквилибристика, прыжки), дрессированных животных. На данный момент, цирк – это искусство, поглощающее в реальный мир запредельные возможности обычного человека.

Цирк, как отдельное искусство, был создан ещё за 5 тысяч лет до нашей эры. Тогда они создавались при племенах для развлечения вождя. Позже – в Египте. Опасные представления показывались для правителей страны, военачальников и перед воинами, которые шли в бой. Ведь ожесточенные бои за земли велись ещё тогда.

Цирк играл в Риме большую общественную роль, сохранявшуюся также в первые века Византии. После распада Римской империи цирк мало-помалу потерял своё значение главного места для развлечения народа. В то время цирки были и в Париже и Суассоне, где давались народу различные представления, но вскоре были заброшены и сломаны.

Получившие в Средние века значительное развитие театральные представления окончательно подорвали значение цирка.

Цирк современного типа появился впервые лишь в конце XVIII века во Франции. Создателями его явились два английских наездника, отец и сын Астлеи. В 1774 г. они выстроили в Париже, в предместье Temple, круглую залу, названную ими цирком, и стали давать здесь представления, состоявшие из различных упражнений на лошадях и акробатических. Преемники Астлеев, итальянцы Франкони, вскоре выстроили новый цирк уже на 2700 человек. Они ввели в программу представлений ещё и пантомимы, а также борьбу диких

зверей между собой. Из Парижа цирковые представления вскоре распространились по всей Европе. В XIX веке выстраивали цирк с ареной одного и того же размера. Объяснялось это профессиональной необходимостью. Для наездников и акробатики требуется чтоб спина бегущей лошади была всегда под одним углом к центру манежа. Этого можно добиться только поддерживая чётко заданную скорость лошади при определённом диаметре манежа. Данное условие потребовало унификации всех манежей, на которых работали конные номера. Диаметр арены цирка во всем мире одинаков и составляет 13 метров.

Представления с дрессированными животными начали даваться в цирке с конца XIX в. К концу века постоянные цирки существовали почти во всех столицах и главных городах Западной Европы и России. Лучшими считались цирки Парижа. Наибольшее распространение цирки получили в Испании, где сохраняется с античности коррида.

1.2 История цирка в России

Из всех видов искусства: балета, театра и других массовых видов зрелищ, цирк в России всегда занимал лидирующие позиции не только по экономическим показателям, но и по таким критериям как мастерство, зрелищность, сила, красота человеческого тела, смелость и т.д.

Цирк в нашей стране ведет свое начало с выступлений народных искусников на территории Древней Руси. Русские скоморохи исполняли комические сцены, дрессировали медведей и других животных, использовали приемы жонглирования и акробатики.

С начала XVIII в. возникают традиции устройства театрализованных конных зрелищ; и уже к середине века можно говорить об образовании в столице России настоящего конного цирка. В начале XIX в. цирковые представления проводятся в манеже графа Завадовского; строится и специальное здание для конных выступлений на Крестовском острове. Развитие дипломатии и международных связей приводит к тому, что на гастроли в Россию приезжает все больше европейских цирковых актеров, преимущественно - итальянцев.

Именно иностранные труппы, в конечном итоге, организовали строительство постоянно-действующих цирков в Москве и Санкт-Петербурге. В Петербурге и Москве стали сооружаться первые каменные стационарные помещения, по масштабам не уступавшие лучшим европейским антрепризам. Самая первая цирковая труппа, в традиционном понимании этого термина, прибыла в Россию под руководством Жака Турньера (Jacque Tourniare) в 1825 году.

Создателями первого русского цирка были братья Никитины. Аким, Петр и Дмитрий Никитины начали свой путь артистов, давая представления на улице. В 1873 году купили собственный, как тогда говорили, шапитон и установили его в Пензе. В 1870-1880 годы деревянные и каменные цирки братьев Никитиных выросли в Саратове, Иванове, Киеве, Астрахани, Баку, Казани, Симбирске и других городах.

В 1911 году Никитины открыли на Большой Садовой улице в Москве капитальный каменный цирк. Так были заложены основы циркового дела в России.

Популярными в русском цирке, наряду с Дуровыми и Лазаренко, были клоуны Альперовы, Бим-Бом. Успешно выступали на манежах страны русские артисты во всех жанрах. Среди них были широко известны канатоходец Ф.Ф. Молодцов, конники разных профилей: семья Гамсахурдия, П.С. Крутиков, В.Т. Соболевский, Н.Л. Сычев, П.А. Федосеевский; атлеты и борцы: И.М. Поддубный, И.М. Заикин, Н.А. Вахтуров, П.Ф. Крылов, И.В. Шемякин, выходившие победителями из соревнований с прославленными чемпионами мира и Европы; акробаты Винкины; велофигуристы Подрезовы (по сцене Польди); жонглеры К. и М. Пащенко, жонглер на лошади Н.А. Никитин и другие .

Во времена СССР советский цирк был одним из мировых лидеров. Это обеспечивалось за счёт мощной финансовой поддержки и сильной государственной пропаганды цирка. Каждый, кто родился в СССР, твердо уверен - советский цирк был лучший в мире: клоуны - самые смешные, акробаты и дрессировщики - самые храбрые. Когда каждое цирковое представление собирала огромное количество зрителей и на одно и тоже представление можно было ходить несколько раз не боясь, что оно надоест.

Цирковое искусство в советский период получило широчайшее развитие по всем жанровым направлениям и достигло небывалых доселе высот. Уже в первые годы после Революции новое правительство придавало большое значение развитию культурной жизни в Стране Советов, и в этом направлении было произведено немало действий. В том числе это касается и циркового искусства, которому в те годы была оказана всесторонняя поддержка.

В годы Великой Отечественной войны деятельность в стационарных цирках не прекращалась, проводились смотры новых произведений циркового искусства. Советский цирк продолжал развиваться как искусство многонациональное.

В СССР зародились известные цирковые династии, такие как Дуровы, Запашные, гастролируют по России и миру по сей день. Секреты фокусов, акробатические трюки, сценические образы - в этом заключается отличительная особенность каждой цирковой семьи. Терпение, упорство, оригинальность и любовь к цирку - главный источник признания не только в нашей стране.

1.3. История Самарского цирка.

Появление первых цирков в Самаре было связано с приездом странствующих цирков, паноптикумов, зверинцев. Обычно они располагались сначала на Вшивом базаре (ныне Хлебная площадь). Позднее месторасположение их перешло на Алексеевскую площадь (ныне пл. Революции), а еще позднее они стали занимать пустующие места в центре города, например, место Санина, где теперь Государственный банк, место Неклютина- где "Триумф", городское на углу Николаевской и Предтеченской (ныне угол Некрасовской и Чапаевской).

Значимым фактором в развитии цирка в Самаре, явилось строительство первого стационарного цирка "Олимп". Его построили в 1907 году, рыбопромышленники братья Калинины на углу Саратовской улицы и Москательной улиц (ныне здание Самарской областной филармонии на углу улиц Фрунзе и Льва Толстого.

Здание Государственного цирка, являлось собственностью управления цирков, оно было построено в 1936 году, деревянное с крышей шапито, которое вешалось на металлическую мачту-ферму. Вместимость цирка составляло 2330 мест. Здание цирка располагалось на территориии городского парка культуры и отдыха им. А.М. Горького (Струковский парк) на берегу реки Волга.

С 1953 по 1969 годы на манеже Куйбышевского цирка-шапито выступали Борис Вяткин, Эмиль Кио, Мстислав и Вальтер Запашные. В конце 60-х годов газеты пестрили заголовками о строительстве нового зимнего стационарного цирка и открытии в нем циркового сезона 15 СЕНТЯБРЯ 1969 года. Таким образом, цирк-шапито в Струковском саду заканчивал свою почти 35-летнию работу, навсегда вошедшею в историю нашего цирка.

10 августа 1969 года открылся новый зимний цирк на улице Молодогвардейской, 220, в котором состоялось первое цирковое предсталение для строителей цирка. На торжественной церемонии открытия, бережно принял большой золоченный ключ директор цирка, заслуженный работник культуры РСФСР В.М. Мусатов. С 1969- 1985 годах на манеже цирка выступали Владимир Дуров, Тамара Шатирова, Карандаш (М. Румянцев), Юрий Никулин

и Михаил Шуйдин, ОЛЕГ ПОПОВ, Маргарита Назарова, Тереза Дурова и многие другие.

11 сентября 1983 года, в нашем городе (тогда это был г. Куйбышев) проходил ДЕНЬ ЦИРКА.На улицы выходили клоуны и акробаты, велофигуристы и эквилибристы. Тысячи горожан, посмотрели это оригинальное зрелище. Даже дождь не мог испортить циркового праздника, прошедшего в городе в тот день. Зрители собравшиеся на главной площади города пл. Куйбышева, смогли уведить большой концерт. Цирковой праздник продолжался и на площади у цирка.

В сентябре 2007 года самарским композитором Дмитрием Юрьевичем Федотовым была написана песня-гимн цирка "Дом солнечного клоуна"

2 . Социологическое исследование

Мы решили провести анкетирование, чтобы узнать, каких известных циркачей города Самары учащиеся 3-4 классов знают и известно ли им что-нибудь о истории циркового искусства в Самаре. Для этого мы предложили учащимся 3-4 классов нашей школы ответить на ряд вопросов.

Вопросы анкеты:

Приложение 7

Вопросы для социологического исследования:

1. Любите ли Вы ходить в цирк?
2. Знаете ли Вы когда появился в Самаре первый цирк?
3. Что Вам нравится в цирке?
4. Знаешь ли ты известных циркачей?
5. Нужно ли цирковое искусство?

В анкетировании приняло участие 20 человек.

Результаты анкетирования приведены в таблице 1.

Таблица 1

Вопросы	Количество респондентов/ответы
Любите ли Вы ходить в цирк?	20-да
Знаете ли Вы когда появился в Самаре первый цирк?	20-затруднились ответить
Что Вам нравится в цирке?	2-выступления клоунов 18-дрессированые животные
Знаешь ли ты известных циркачей?	4- Юрия Никулина 2- Карандаша 14-затруднились ответить
Нужно ли цирковое искусство?	20-нужно

Проведя опрос, мы выяснили, что в цирк любят ходить все: и взрослые и дети, но об истории цирка не смог рассказать не один из опрошенных.

3. Описание практической части.

Цирк привлекает детей тем же, чем и взрослых зрителей: праздничностью и торжественностью представлений, демонстрацией ловкости, силы, мужества, романтикой и героизмом. С момента возникновения циркового искусства яркие цирковые зрелища изображались на полотнах художников. А скульптуры клоунов украшают не один город.

Цирк — самое яркое впечатление детства.

Дети всегда рисовали и рисуют цирк. Свежесть детского восприятия удивительна и прекрасна. Она дает острые и неожиданные композиции. А главное, дети не боятся рисовать все; они храбро рисуют многочисленных зрителей, тигров, ослов, клоунов на ходулях и собачек, одетых слонами. Особое очарование детских рисунков составляет цвет. Рисунки яркие и солнечные. Дети рисуют легко и весело, если не стеснять их инициативы, уметь видеть в их рисунках красоту и, как это ни странно, объяснять им творческие удачи их собственных рисунков — остроту композиции или свежесть красочных сочетаний. И, может быть, нет темы, которая более отвечала бы этой детской тяге к яркости, праздничности, сказочности, занимательности и веселой выдумке, чем тема цирка.

Я учусь в детской школе искусств на отделении изобразительного искусства, тема "Цирк" не раз встречалась нам на предметах "Композиция", "ДПИ", "Лепка".

Я хочу представить Вашему вниманию творческие работы на тему: "Цирк".

Первая работа "Представление клоуна" выполнена с помощью контуров и цветного пластилина. Вторая работа "Клоун" -круглая скульптура, выполнена из скульптурного пластилина.

Мои веселые клоуны, в парике и ярких штанах, – настоящее воплощение всего циркового искусства, которое приносит радость людям.

Заключение.

С древних времен и по сей день большую роль в культурной жизни людей играет цирк.

Так что же несет собой цирк как явление? Человек всегда стремился к непознанному, неизведанному, необыкновенному, выходящему за рамки обыденной жизни. Восхищение ловкостью и скоростью акробатов, гибкостью и пластичностью гимнастов, изяществом артистов-эквилибристов, и несомненно впечатляющей храбростью укротителей и разгадыванию фокусов и трюков иллюзионистов. Мы гордимся артистами на сцене цирка. Гордимся и внутри себя представляем такими же сильными, смелыми, ловкими и гибкими. Проявление высших способностей, необычных – всегда привлекало людей. Манило и завораживало. Оптимистичность – самая важная черта, которую несет собой цирк. И это очень важно для всех нас, т.к. оптимизм – это наш двигатель, это наш попутчик на дороге к высшим целям. И цирк нам помогает зарядиться этим самым оптимизмом.

Зачем нужен нам цирк? Да просто мы его любим. За его ненавязчивость, неопознанность и стремление к высшим и лучшим качествам и способностям человека. Отдых в цирке не сравнить ни с чем. Цирк придает силы и бодрость и оптимизм с начинании новых дел. Мы без цирка никуда. И это не подлежит оспариванию.

В итоге исследования достигнуто следующее:

- ✓ была изучена история циркового искусства в Мире и в нашей стране;
- ✓ история создания цирков в Самаре;
- ✓ изготовлены творческие работы на тему "Цирк".

Проведя опрос, мы выяснили, что об истории циркового искусства и возникновения цирка в Самаре знают не все дети, но все любят посещать цирк сегодня.

Таким образом, наше исследование может использоваться классными руководителями на классных часах и беседах об искусстве, педагогами

дополнительного образования, воспитателями детских садов.

Цель нашей работы достигнута, поставленные задачи решены.

Информационные источники:

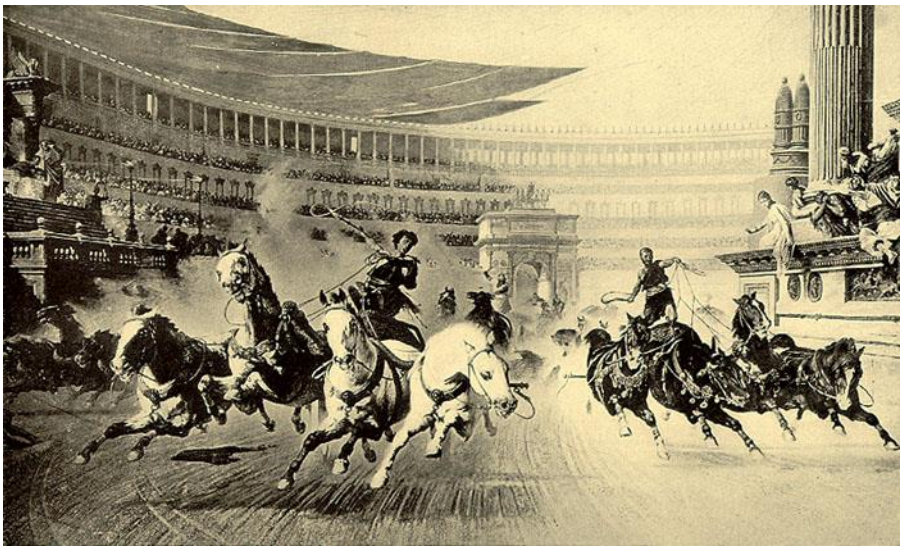
1. Альперов Д.С. На арене старого цирка. / Д.С. Альперов - М., 2006. - 226 с.
2. Гуревич З.Б. О жанрах советского цирка. / З.Б. Гуревич - М., 2003. - 283 с.
3. Дмитриев Ю.А Цирк в России. / Ю.А. Дмитриев - М., 2007. - 307 с.
4. Дмитриев Ю.А. Искусство цирка. / Ю.А.Дмитриев - М., 2004. - 119 с. Дуров В.Л. Дрессировка животных. / В.Л. Дуров - М., 2010. - 277 с.
5. Карандаш. На арене советского цирка. - М., 2007. - 165 с.
6. Луначарский А.В. Задачи обновленного цирка. // Вестник театра. 1919. № 31. // #"justify">. Материалы XXV съезда КПСС. - М., 1976.
7. Материал-"Цирк. Самара. Сто славных сезонов Самарского цирка" (Автор- Георгий Пильщиков)Румянцев М. На арене советского цирка. / М. Румянцев - М., 2004. - 144 с.
8. Славский Р.Е. Братья Никитины. / Р.Е.Славский - М., 2007. - 250 с.
9. Таланов А.В. Братья Дуровы. / А.В.Таланов - М., 2011. - 279 с.
10. Фальковский А.П. Художник в цирке. / А.П. Фальковский - М., 2008. - 125 с.
11. Филатов В.И. Медвежий цирк. / В.И.Филатов, А.Б.Аронов - М., 2011. - 257 с.

Ресурсы интернет:

http://sitefaktov.ru/index.php/home/2168-o-cirke

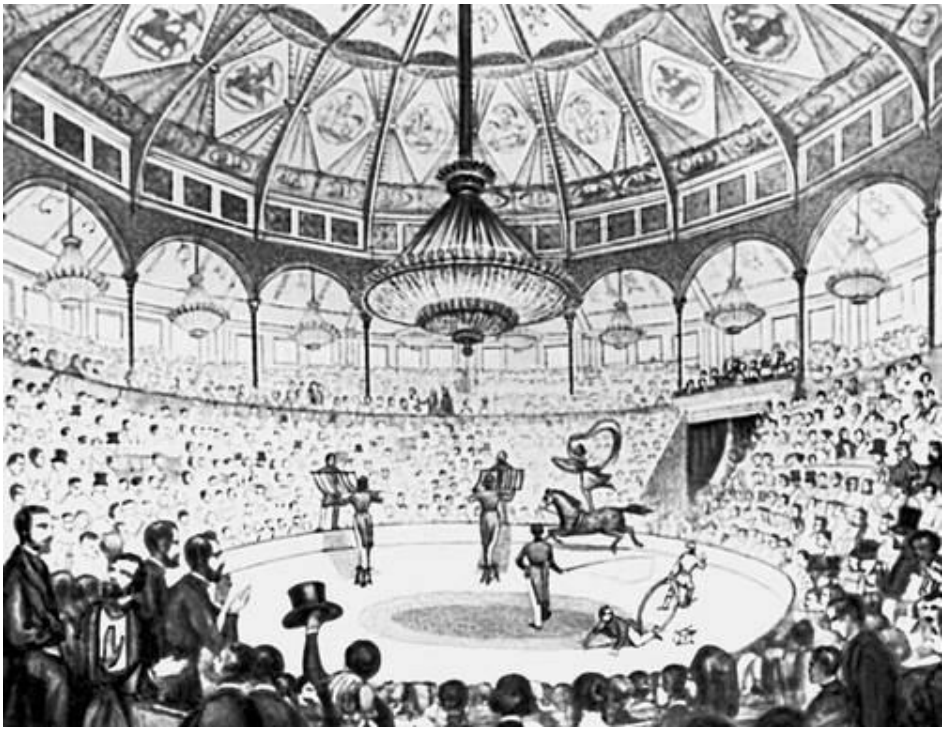
http://heads-or-tails.ru/tscirkovaya-lenta/tscirkovye-sobytiya/deti-risuut-tscirk.html

Приложение 1



Представление в Риме

Приложение 2



Цирк на Елисейских полях. Франция.

Приложение 3

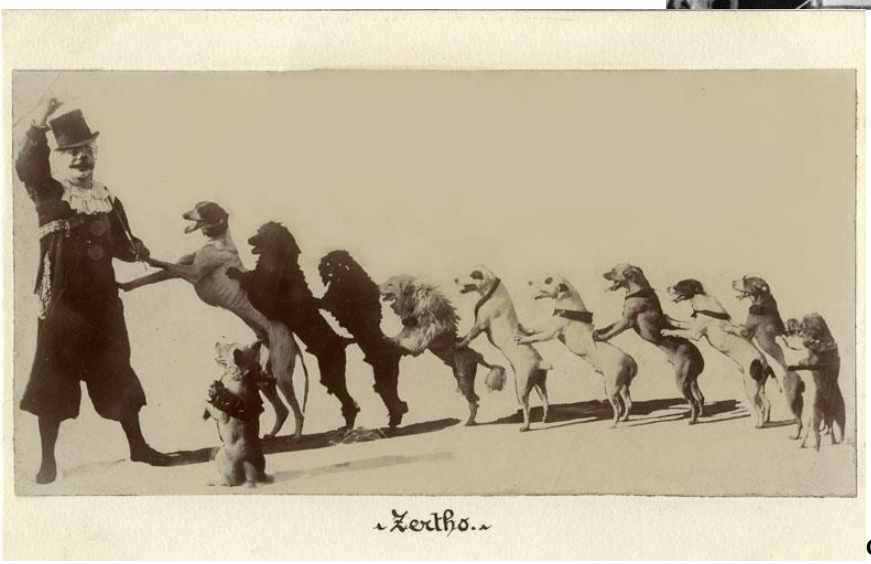
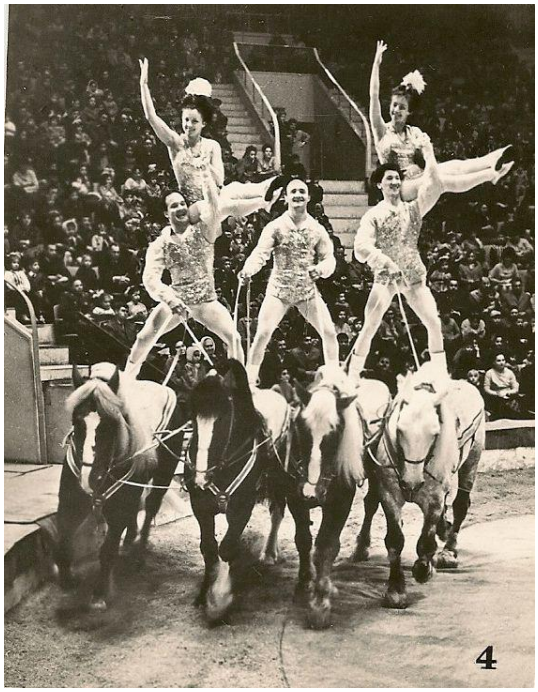


Фото из музеев Европы

Приложение 4

Скоморохи



Конные зрелища

Плакат-афиша цирка братьев Никитиных

Цирк на цветном бульваре 1880 год

Тамара и Валентина Гамсахурдия наездницы и балерины. Анатолий Леонидович Дуров.

Клоуны Дмитрий и Сергей Альперовы

Канатоходец Федор Молотов. Клоуны Альперовы.

Виталий Лазаренко с сыном

И. Радунский (Бим) и М. Станевский (Бом)
1906

Семья Лазаренко клоуны Бим-Бом.

Цирковые представления в годы Войны

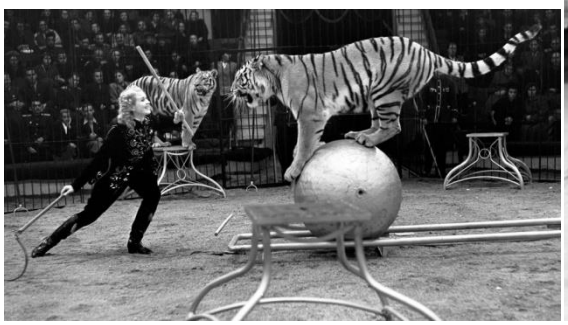
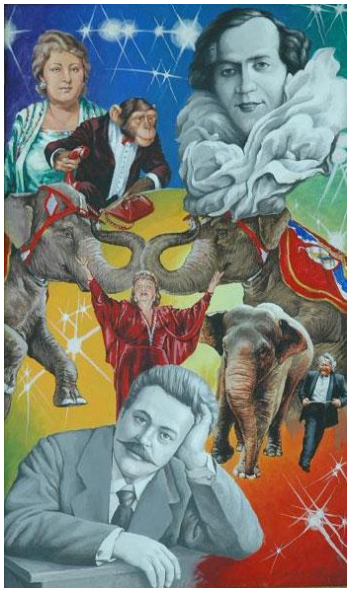
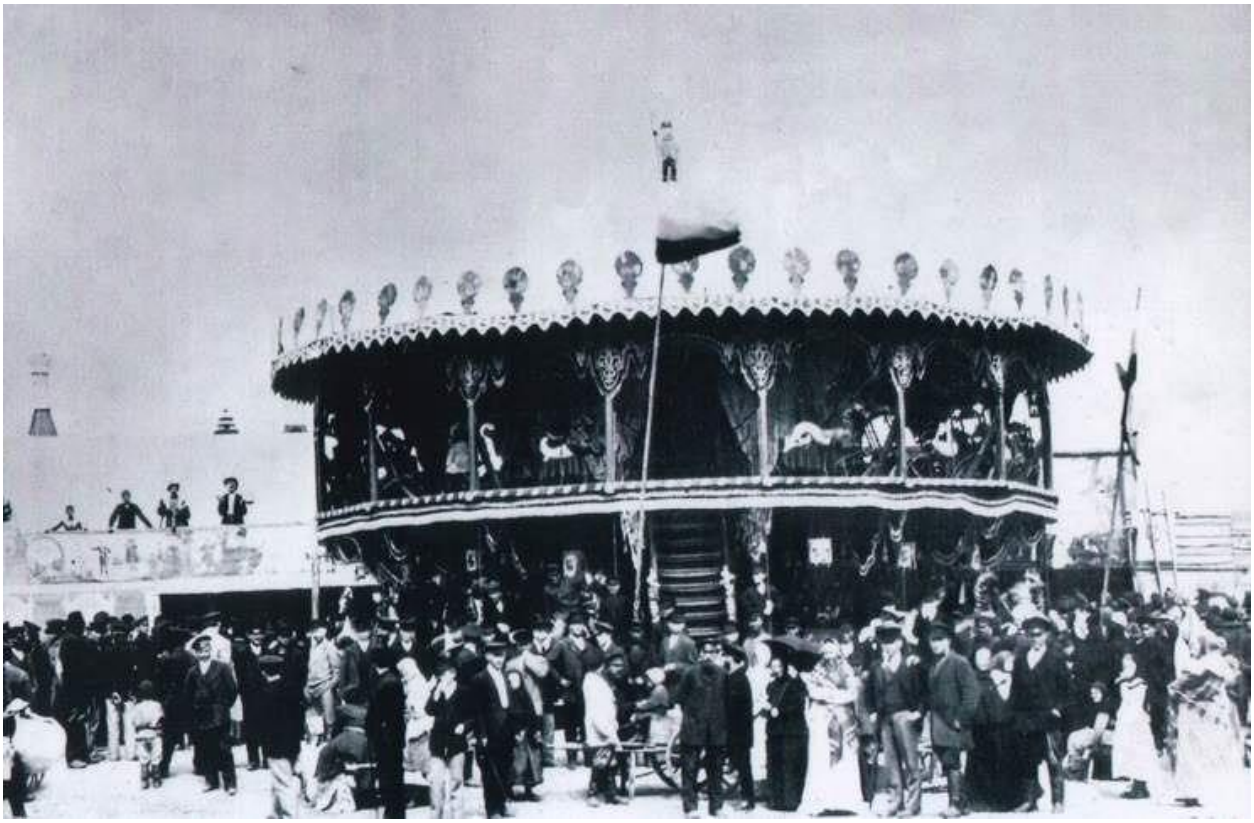


Фото цирковых представлений в Советское время



Цирковые династии Дуровых и Запашных

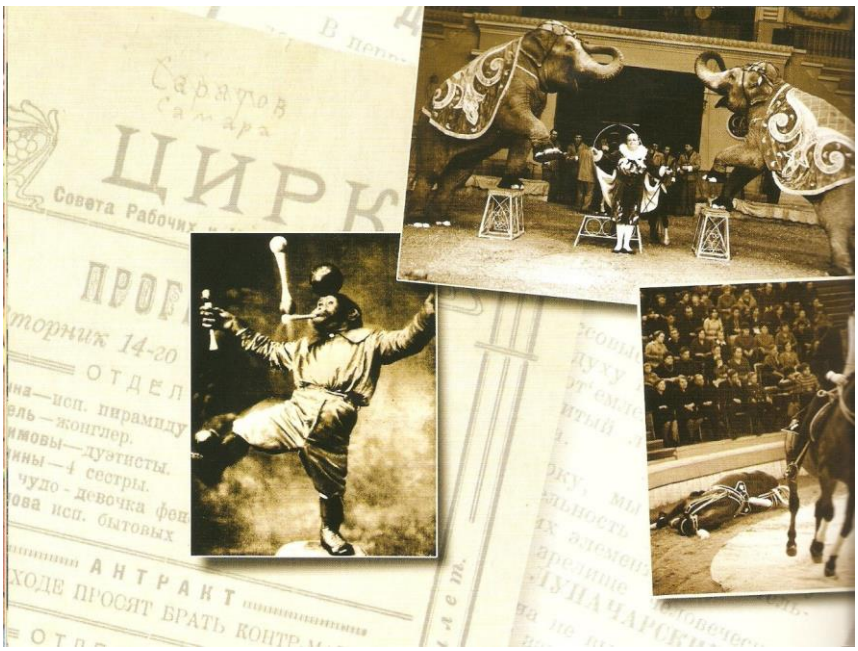
Приложение 5

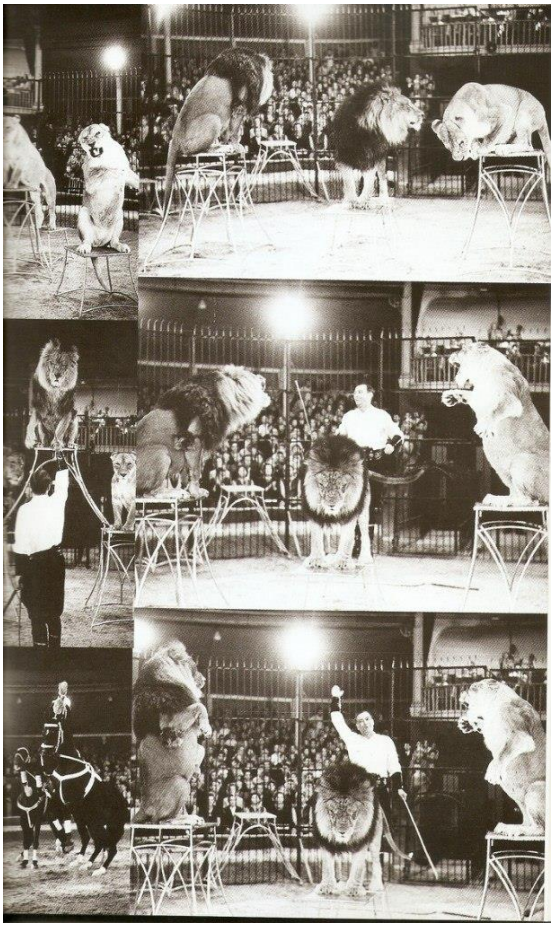


Первый цирк-балаган на углу улиц Предтеченской и Николаевской (в настоящее время это угол улиц Некрасовской и Чапаевской) 1905 год Самара.

Цирк-театр "Олимп" 1907 год (ныне здание Филармонии на улице Фрунзе)

Здание цирка на территориии городского парка культуры и отдыха им. А.М. Горького (Струковский парк) на берегу реки Волга.





Афиши цирковых представлений конца 60-х гг.

Цирк на улице Молодогвардейской, 220

фото из газет о проведении в городе Куйбышев Дня ЦИРКА.

Приложение 6

В сентябре 2007 года самарским композитором Дмитрием Юрьевичем Федотовым была написана песня-гимн цирка "Дом солнечного клоуна"

ДОМ СОЛНЕЧНОГО КЛОУНА

1 куплет:

Утром встал- улыбнись!!!! возьми себе наш девиз!!! манеж бурлит от чудес!-
Волшебный мир-он ЗДЕСЬ!!!!
Парад алле- это цирк!!! веселье, смех- это Цирк!!!-
уютный дом- дом добра!!!!-
в Самаре ждет тебя!!!!

2 куплет:

утром встал- улыбнись!!!!- и ярче в миг станет жизнь!!!-
пройдет сезон- не грусти- ждет новый впереди!!!!-
зал браво вновь закричит!- от звезд манеж заблестит!!!!-
и новые чудеса!!!- здесь будут ждать тебя!!!!

Припев:

В дом солнечного клоуна спешите удивляться и смеяться!!!!!!!!!!
дом солнечного клоуна- смешного, очень доброго!!!-
здесь люди улыбаются и детство возвращается!!!!-
в дом солнечного клоуна- дорогу с детства помни ты!!!
не забывай! не забывай!!!!

Приложение 7

Вопросы для социологического исследования:

1. Любите ли Вы ходить в цирк?

♥ да ♥ нет

2. Знаете ли Вы когда появился в Самаре первый цирк (укажите примерное время)?

♥ да _____ ♥ нет

3. Что Вам нравится в цирке? (выбери один или несколько ответов)

♥ возможность увидеть животных

♥ качество трюков

♥ выступление клоунов

♥ атмосфера праздника

♥ другое, укажите_____

4. Знаешь ли ты известных циркачей?

_____

5. Нужно ли цирковое искусство?

♥ да ♥ нет