VII открытая межрегиональная научно-практическая конференция

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция **"Искусствоведение (подсекция «Музыка и театр»)"**

"Цирк – цирк – цирк ..."

Выполнил:
Лозовский Мирослав ,
ученик 3 «Б» класса (9 лет)
МБОУ Школы «Кадет» № 95
г. о. Самара
Руководитель:
Карелова Светлана Анатольевна,
учитель начальных классов

Самара 2018

Содержание

		Стр.
1.	Введение	3
2.	Основная часть	
2.1.	Что такое цирк Дю Солей ?	4
2.2.	Шоу цирка Дю Солей «Тотем»	5
2.3.	Цирк «Медведи-канатоходцы»	11
3.	Исследовательская часть	17
3.1.	Выделение основных элементов цирка и построение сравнительной таблицы	17
4.	Заключение	29
5.	Литература	29

Введение

Вступление.

В этом году мне посчастливилось побывать на феерично шоу цирка Дю Солей в Сочи. Сложно описать все те эмоции, которые вызвало у меня выступление.

Для тех, кто не знаком, шоу Дю Солей представляю собой цирковые номера с необычной подачей, а именно – совершенно непредсказуемой, волшебной, чарующей обстановкой.

Актуальность данной темы состоит в том, что не все люди могут знать о шоу цирка Дю Солей, а мне хочется рассказать об этом прекрасном виде искусства своим одноклассникам, учителям, другим людям. Кроме того, было бы интересно сравнить шоу этого цирка с выступление традиционного цирка, который каждый из нас посещал.

Объект исследования – шоу цирка Дю Солей «Тотем».

Цель исследования – рассказать о шоу цирка Дю Солей «Тотем» и сравнить, насколько и чем он отличается от традиционного цирка.

Задачи исследования:

1. Рассказать о шоу цирка Дю Солей «Тотем».
2. Научиться составлять вопросы для проведения сравнительного анализа;
3. Научиться анализировать и составлять сравнительную таблицу;
4. Учиться самостоятельно собирать необходимую информацию;
5. Научиться создавать презентацию.

Для решения поставленных задач я должен посетить шоу цирка Дю Солей и цирковое представление. Собрать необходимую информацию о всех этапах шоу и представления в цирке, начиная от рекламы и вида билета, до выбора помещения, звукового оформления и способов страховки жизни гимнастов. Составить список пунктов, по которым можно провести сравнительный анализ

представлений цирка Дю Солей и традиционного цирка. Познакомить учеников своего класса с отчетом о посещении цирка Дю Солей в виде презентации.

Методы исследования:

1. Изучение специальной литературы.
2. Метод сравнительного анализа.

Продукт проекта: электронная презентация «Цирк – цирк – цирк».

Гипотеза: если я ознакомлю людей с этим видом искусства, то возможно, некоторые из них пересмотрят свой взгляд на посещение традиционного цирка.

2. Основная часть

2.1. Что такое цирк Дю Солей

Что же цирк Дю Солей?

Cirque du Soleil (Цирк Солнца) был основан в Канаде в 1984 году. Начав с небольшой группы из 20 уличных артистов, он превратился в одну из крупнейших корпораций индустрии развлечений, в которой работает 5 тыс. человек из более чем 50 стран.

Зрителями шоу цирка уже стали более 100 млн. человек в более чем 300 городах на пяти континентах.

В Москве гастроли канадского цирка впервые прошли в 2009 году. Кроме того, российскому зрителю "Цирк Солнца" знаком также и по конкурсу "Евровидение", который проходил в Москве в 2009 году.

Cirque du Soleil создал новый жанр, в котором сочетаются театр, хореография, акробатика.

Споров о цирке Дю Салей много на протяжении всего срока его существования. Однозначно, что создатели презентуют новое видение циркового представления, точнее ШОУ: фееричная смесь мастерства артистов мирового уровня и последних достижений техники (звук, видео, оформление, костюмы). Многие пеняют, что традиции русской школы циркового искусства

намного понятнее, ближе и интересней. Доля правды в этом есть - соглашусь. Но это как сравнивать выступление на Олимпиаде наших фигуристов и ледовое шоу Ильи Авербуха.

Кроме того, Дю Солей принципиально не готовит номера с животными. Разница будет всегда.

Но может поэтому он и завоевал такую популярность и удерживает ее многие годы по всей планете?

2.2. Шоу цирка Дю Солей «Тотем»

Сочи стал единственным городом России, включенным в график гастролей цирка по пути из Японии на родину.

Коллектив презентовал шоу под звучным названием "Totem". Из энциклопедии: Тотем - животное, растение, природное явление или какой-либо другой объект, считающиеся родственными по отношению к семье или группе людей, помогающие им и охраняющие их и, соответственно, почитаемые ими.

Представление проходило в ледовом Дворце спорта «Большой» в Олимпийском парке.

В шоу всё продумано до мелочей: музыка, спецэффекты, переход одного номера в другой. Смотрится на одном дыхании. Всё очень гармонично, цельно и безумно красиво. Движения артистов отточены до невозможности.

В начале шоу в центре мы увидели выпуклую конструкцию, обтянутую шероховатым пологом, символизирующем панцирь черепахи. Именно из воды, по идее создателей, и зародилась жизнь на Земле. В первом номере после получения небесного Тотема (взрыв супер-новой звезды в космосе) началось зарождение всего живого (рис. 2.2.1). Идею шоу изображала фигура в светящемся костюме, похожем на космическую чешую. В начале представления она из под купола опускалась на сцену и становилась действующем лицом номера, толчком к зарождению цивилизации. А в конце шоу она также феерично исчезала в космическом полете в вышину, символизируя окончание очередной эры в развитии человечества.

Рис. 2.2.1 «Идея» шоу «Тотем»

Затем полог со сцены был стянут, и на оставшихся брусьях был представлен первый номер - группа акробатов в костюмах, изображающих доисторических земноводных-головастиков (рис. 2.2.2).

Рис. 2.2.2 Номер на перекладинах

Каждый номер символизировал собой развитие цивилизации. После появления жизни из океана и первого номера с акробатами на брусьях, шел этап дальнейшего развития жизни на земле: два мужчины-самца добивались и завоевывали женщину-самку.

В некоторых эпизодах сопровождал зрителя в этом путешествии Чарльз Дарвин. К слову, именно Чарльз Дарвин опубликовал свою работу «Происхождение видов путем естественного отбора». В этой монографии Дарвин утверждал, что формы жизни являются результатом изменчивости, наследственности и естественного отбора.

Далее был очень интересный номер девушек на моноциклах.

Группа девушек на моноциклах олицетворяла силы природы, находящиеся в постоянном движении. Чаши на головах то наполнялись, то иссякали, то переходили от одной участницы к другой (рис. 2.2.3).

Рис. 2.2.3 выступление на моноциклах

Очень понравился номер двух красавцев-индейцев с обручами. Это два противоположных начала: день и ночь; отлив и прилив.

Очень реалистичная лодка, скользящая по спокойным водам каньона, везет двух влюбленных. Артисты гребли веслами, и лодка именно плыла! Это невероятно, но создается именно такое впечатление!

То, что это свадебный обряд, указывают и белоснежные одежды, и трепетные прикосновения друг к другу, и нежная напевная музыка (рис. 2.2.4).

Если учесть, что диаметр круга не более 1,5 метров, то виртуозность атлетов заставляла весь номер сидеть в напряжении и немом восхищении!(Рис. 2.2.5).

Рис. 2.2.4 выступление артистов с обручами

Рис. 2.2.5 номер на платформе

Очень яркий и необычный номер назывался «Скарабеи».

В этом невероятном воздушном номере группа «скарабеев» летает над сценой от ее краев к центру. Ловиторов разделяет шесть метров! (Рис. 2.2.6)

Рис. 2.2.6 Номер «Скарабеи»

Можно до бесконечности описывать номера из выступлений цирка, но в завершении главы хочу сказать, что испытываешь глубокое восхищение бесстрашием и уникальными способностями людей. Да и человеческого тела в целом!

Номера сменялись один за другим, а я не уставал удивляться.

2.3. Цирк «медведи-канатоходцы»

В Самарском цирке состоялись представления программы «Медведи-канатоходцы» под руководством заслуженного артиста России Александра Иванова.

Впервые в мире медведи самостоятельно проходят по наклонному стальному канату! Еще никто, кроме Иванова, не смог научить медведей такой балансировке. Поэтому такие сложные трюки с участием мишек-канатоходцев исполняются только в программе Александра Иванова. Так же впервые в Самаре сын заслуженного артиста России Александра Иванова Михаил исполнил на наклонном канате рекордный трюк, занесенный в книгу рекордов Гиннесса! А вообще, он двукратный обладатель мировых рекордов Книги Гиннесса. Первый: артист 101 раз отбил мяч головой, стоя на канате на 8-метровой высоте без страховки! Второй: Михаил едет по манежу на одноколёсном велосипеде, не менее 10 секунд жонглируя семью мячами.

Ирина Попова, директор Самарского государственного цирка, говорит: «Это один единственный номер в мире, в котором медведи ходят по канату. Это настолько завораживающее зрелище, когда хищник на высоте почти 4 метров самостоятельно один идет по канату».

А Александр Иванов, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов добавляет: « Мы работаем уже больше 30 лет, и это единственный аттракцион, где медведи ходят по канату, и самостоятельно, и за человеком, и с людьми, и на передних лапах, и на задних лапах, и самостоятельно на 4 лапах. То есть аттракцион, который является достижением нашего российского цирка» (рис. 2.3.1-2.3.4.).

Помимо медведей в программе участвовали дрессированные собачки Ирины и Заслуженного артиста России Юрия Сосиных. Японские шпицы, лайки, бобтейлы выполняли просто невероятные акробатические трюки: кувырки, сальто-мортале, и даже стойку на одной лапе!

Рис. 2.3.1 Выступление медведей-канатоходцев

Рис. 2.3.2 Репетиция выступления

Рис. 2.3.3 Выступление медведя с артистом

Рис. 2.3.4 Кадры из номера

На манеже также выступали и совсем маленькие артисты-моряки в номере «Акробаты с мини-трампом» (Рис. 2.3.5). При этом они исполняют сложные трюки акробатики - двойные сальто-мортале.

Рис. 2.3.5 Выступление юных артистов

Дрессировщица Ольга Воложанина представила на манеже кошечек-эквилибристов. Они уверенно проходят в стойке на передних лапах по барьер (Рис. 2.3.6).

Рис. 2.3.6 Выступление кошечки-эквилибристки

Воздушная гимнастка Дарья Маслова исполняет номер на необычной трапеции. Этот лирический номер авторская работа цирковых режиссеров Ольги и Яна Польди (рис. 2.3.7).

Рис. 2.3.7 Выступление воздушной гимнастки

Представители старейшей цирковой династии жокеи-наездники Александровы-Серж - яркие представители конного жанра, который стал редкостью в цирке. Очень динамичный и сложнейший номер в жанре жокеев!

Конный ансамбль «Алания» под руководством Заслуженного артиста РФ Арсена Батиева, обладателя высшей награды международного фестиваля

циркового искусства в Варшаве «Золотой клоун». Выступления джигитов радуют всех, кто любит цирковое искусство (рис. 2.3.8).

Рис. 2.3.8. Выступление джигитов из Алании

А дрессированные обезьяны Михаила Воложанина исполнят на манеже не только трюки акробатов, но и трюки когда они смело шагают по манежу на высоких ходулях!

Рис. 2.3.9 Выступление обезьян-артистов

Групповой номер воздушных гимнастов "Галлея" под руководством Ярославны Водяник - эмоциональный и динамичный аттракцион современного цирка! С рекордными трюками, которые исполняют молодые гимнастки, заряжая зрительный зал своей энергетикой!

Все представление на манеже лауреаты международных конкурсов клоуны Анжелика и Сергей Клюевы. Этот клоунский дуэт под названием "Баттерфляй» отмечен Бронзовой наградой и призом зрительских симпатий Пятого Международного циркового фестиваля «Эхо Азии» в Южной Корее.

Подводя тоги посещению традиционного цирка отмечу, что все номера проходили интересно, динамично.

3. Исследовательская часть

3.1. Выделение основных элементов и построение сравнительной таблицы

Посетив оба мероприятия, мне пришла в голову мысль о том, чтобы сравнить выступления обоих цирков.

Что необходимо для того, чтобы зрители могли видеть не только традиционный цирк, но и шоу Дю Солей чаще.

Для этого мне понадобилось изучить все пункты, согласно которых возможно выступление цирка.

1. Театр начинается с вешалки, а цирк начинается… со здания.

Для начала хочется отметить, что не все здания цирков приспособлены для того, чтобы принять и дать возможность выступить артистам шоу Дю Солей. Слишком много требований к техническому оснащению здания, поэтому только ряд городов в России способен предоставить необходимое здание под выступление. Как правило, это современные Дворцы спорта. Такие имеются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Тольятти.

Для выступления традиционного цирка приспособлены здания, которые так и называются. Они способны принять не только артистов-людей, но и артистов-животных. Для этого есть вспомогательные подсобные помещения во всех зданиях цирков больших городов. Особых требований к размещению реквизита цирковые труппы не выдвигают.

2.Реклама выступлений

Для рекламы традиционного цирка используются как правило листовки (рис. 3.1.1), баннеры и рекламные щиты на улицах городов, а также огромные вывески на здании цирка, само собой (рис. 3.1.2).

Рис. 3.1.1 Рекламная листовка

Очень интересный вариант рекламы: это использование цветочных клумб. Именно такую клумбу мы с родителями увидели в Сочи. Это было оригинально и необычно! Такой необычный вид рекламы способствовал привлечению. Ведь мы не останавливаемся сфотографироваться возле рекламного щита в городе, а

вот возле такой необычной клумбы люди с удовольствием это делали. Вот и мы не удержались и сфотографировались тоже (рис. 3.1.3)

Рис. 3.1.2 Реклама выступления на здании цирка

Рис. 3.1.3. Клумба-реклама

3.Билеты на представление

Внешний вид билетов на представление цирка и шоу Дю Солей тоже очень сильно отличается (рис. 3.1.4, 3.1.5).

Шоу использует любую возможность разместить отдельные промо-фото.

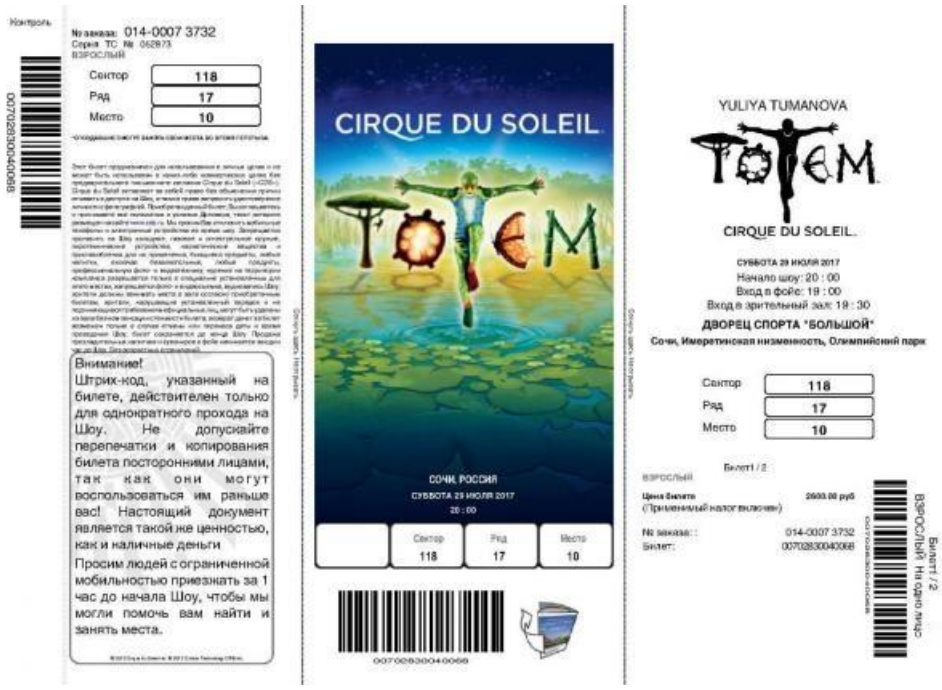

Рис. 3.1.4 Фото билета на шоу Дю Солей

Рис. 3.1.5 Фото билета в цирк

4.Требования к сцене.

Для выступления традиционного цирка требуется манеж (рис. 3.1.6).

Рис. 3.1.6 Манеж в Самарском цирке

Для проведения шоу Дю Солей требуется повышенный уровень технической оснащенности здания.

Расскажу, как выглядела сцена на шоу «Тотем».

Главный подиум состоял из нескольких основных частей: в начале шоу в центре мы увидели выпуклую конструкцию, обтянутую шероховатым пологом, символизирующем панцирь черепахи (рис. 3.1.7). Именно из воды, по мнению создателей шоу, и зародилась жизнь на Земле.

На самом деле сцена представляет собой сложную конструкцию. Во время представления в ней могут открываться множество люков разной формы, из

которых появляются артисты или реквизит. При этом визуально на поверхности не видно ни одного стыка или неровности.
Конструкция подвижная, может менять угол наклона почти до вертикального. Также из нее может выдвигаться и менять угол наклона широкая полоса-дуга в центре (по аналогии с пешеходным мостом в Лондоне), которая может даже закручиваться как хвост у скорпиона. Как по самому лепестку, так и из него (при выдвижении центральной полосы) проходят артисты для выступления. Поверхность лепестка светоотражающая, выполнена из нержавеющей стали. Именно это позволяет проецировать на нее все видео-картины и так фантастически реально их отображать! Весит конструкция более 4 тонн.
Камышовые заросли в глубине статичные и выполняют роль кулис на сцене. Все составные части подвижные и могут вращаться.
Вообще техническое решение шоу - на грани фантастики!
Необычайно поразили световые и видео-эффекты!
Вот тут действительно понимаешь, что уровень циркового брэнда "Цирк Дю Солей" является мировым!
Все виды для видео-проекций (небесная высь с облаками или звездами, океан, пески пустыни, болото, горные разломы и каньоны) снимались по всему миру в реальных географических точках, в том числе в Гватемале, Исландии, Ямайке. Режиссер даже кипящую лаву сумел заснять! Все это отражалось на подиуме, текло, булькало и светилось!
Особенно запомнилась (и даже потом приснилась во сне) сцена, когда на всех частях конструкций были видны воды океана: на лепестке они были мелкими спокойными волнами, а на горизонтальной части - в виде пенных бурунов. Причем это абсолютно реально казалось живым водным пространством, а не видео-проекцией с экрана, потому что сопровождалось дымовыми эффектами и подсветкой. По поверхности "лепестка" в спокойной воде в разных направлениях плыли змееподобные существа-человеки (видео-эффект), и после приближения к краю лепестка из-под него "выныривали" уже настоящие артисты. Это так фантастически было срежиссировано!

Мне хочется поделиться некоторыми фотографиями этой необыкновенной сцены (рис. 3.1.8-3.1.10).

Рис. 3.1.7 Вид сцена в начале шоу

Рис. 3.1.8 Фото сцены

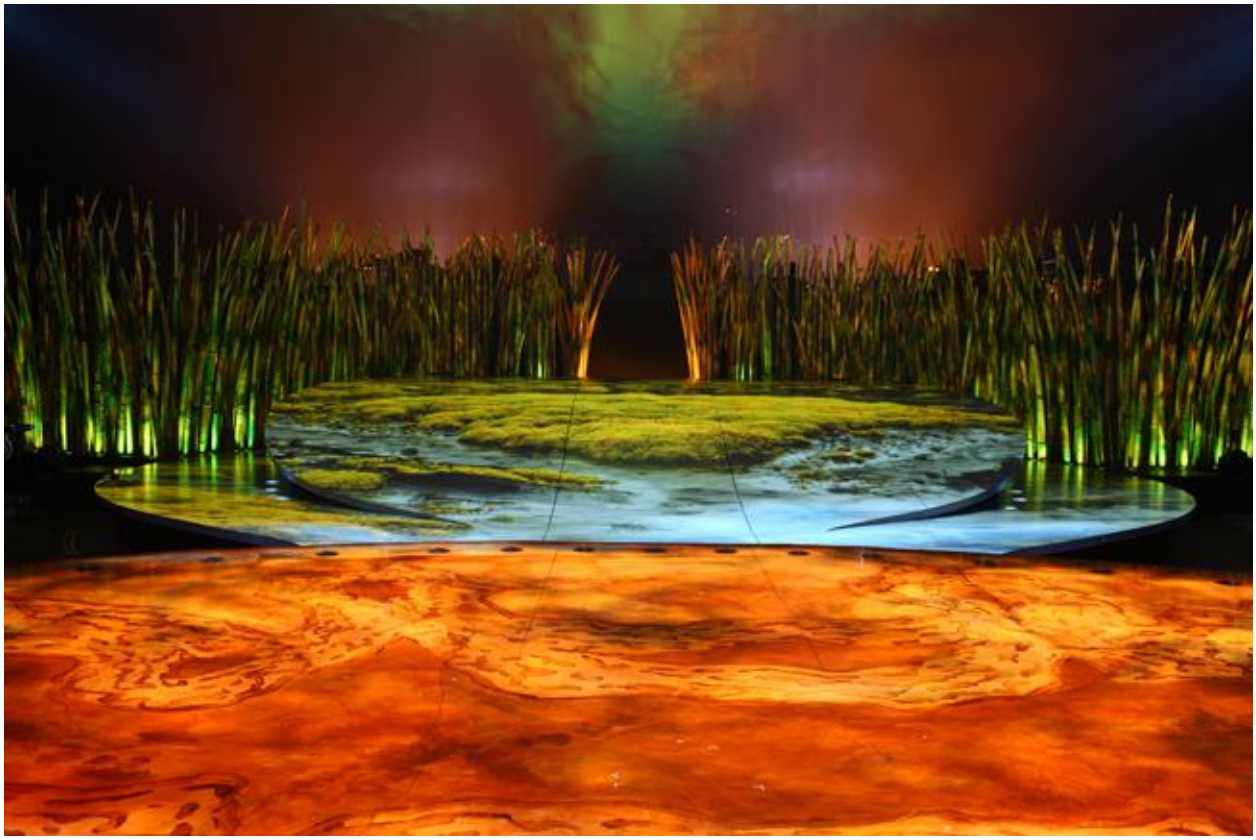

Рис. 3.1.9 Фото сцены

Рис.3.1.10 Фото сцены

5.Страховка.

В традиционном цирке используется веревочная страховка и людей и животных. Лишь некоторые номера артисты исполняют без страховки. Об этом, как правило, упоминает конферансье. Но это, скорее, исключение, чем правило. Я считаю, что это правильно. Для нас, зрителей, цирк – это зрелище. А вот если у гимнаста сорвется рука и партнер упадет вниз, у человека, возможно, будет сломана жизнь.

Стоит ли такой цены этот номер… Вряд ли.

В шоу Дю Солей артисты работают без страховки. Они пользуются световой страховкой. Каждый прожектор не просто добавляет освещение, но и является своеобразным ориентиром для артистов при исполнении трюков.

Зрителей просят отключать вспышку при фото- и видеосъемке, так как посторонний источник света – источник опасности. Нет страховки, и надежда лишь на собственные силы и ловкость партнера. Безопасность артистов

контролируют на расстоянии. В случае необходимости подают сигнал. Действует световая подстраховка. Если что-то не в порядке с акробатическим оборудованием, то технические специалисты дают сигнал, лампочки мигают в определенной последовательности. Так артисты предупреждены, и когда исполняют номер, учитывают возможные трудности.

Я считаю, что в вопросе страховки традиционный цирк более человечен, гуманен.

Остальные сравнительные элементы удобнее представить в виде таблицы:

Название сравнительного элемента	Шоу Дю Солей	Традиционный цирк
Реквизит	В двух "Боингах" из Японии и трех морских контейнерах из Канады привезли декорации, костюмы, световое и музыкальное оборудование. Многотонный багаж + тренажерный зал. Организаторы объясняют это тем, что проще привезти все с собой, чем тратить на поиски подходящего и без того расписанное посекундно время. Также собственная прачечная	Достаточно объемный. Кроме того, требуется дополнительные фуры для перевозки животных.
Артисты	Спортсмены-олимпийцы, олимпийские чемпионы, профессиональные артисты	Как правило выпускники цирковых училищ, лауреаты международных конкурсов,

		рекордсмены Книги рекордов Гинесса
Интернациональность артистов	Русские артисты и артисты из Китая составляют существенную часть труппы. Шоу интернационально.	Представители цирковых династий, редко присутствуют артисты из других стран
Зрелищность представления	Шоу, цирковая составляющая уходит на второй план	Традиционная цирковая составляющая
Световое оформление	Свето-видео эффекты по последнему слову техники	Возможно лазерное шоу, прожекторы. В основном все то, чем оснащен тот или иной цирк
Использование животных в представлении	Принципиальная позиция создателей шоу – никаких животных	Да, животные участвуют в номерах
Музыка	Специально подобрана для каждого номера и написана для шоу в целом. Живой звук. Певцы и музыканты присутствуют возле сцены	В основном фонограмма
Программка	Нет. Есть рекламный буклет с описанием каждого номера	Есть
Костюмы, грим	дизайн нарядов для артистов разработала голливудская	Очень яркие,

	художница Ким Барретт, "засветившаяся" работой с реквизитом для фильмов "Матрица" и "Ромео и Джульетта". Всего здесь более 750 элементов гардероба. Каждый создавался по индивидуальным меркам, а различные мелкие детали пришивались вручную. Грим невероятный: поражает фантазия гримеров.	необычные, красивые. Грим артисты накладывают самостоятельно.
Клоуны	Франкоязычный конферансье с непонятными шутками. Работал в перерывах между номерами. Не интересно	Интересные, смешные, трогательные.
Стоимость билетов	1800-3600 руб.	500-1500 руб.
Возможность посещения мероприятия аллергикам	Да, так как шоу принципиально не использует в своей программе животных	Нет, аллергикам противопоказано посещение
Продолжительность представления	2,5 часа с антрактом 20 мин	2,5-3 часа с антрактом 20 мин

Выводы: анализируя вышесказанное, хочется отметить, что традиционный цирк привлекает нас не только номерами, занесенными в Книгу рекордов Гиннеса, как подтверждение невероятной силе возможностей человеческого тела, но и более гуманным отношением к жизни и здоровью артистов. Кроме того, всегда есть возможность посмотреть на дрессированных животных. Вопрос, а гуманно ли это по отношению к ним, я не буду выносить в пределы своей работы, потому что у всех свое мнение на этот счет. Клоуны в обычном цирке ближе нам, понятнее, смешнее.

Что касается шоу Дю Солей, то здесь однозначно все технически напорядок сложнее и интереснее. Номера рассчитаны до минуты, все продумано до мелочей. Работа всех звеньев шоу: артистов, осветителей, музыкантов настолько слажена, что просто не перестаешь этому удивляться. Но отсутствие страховки у людей мне кажется очень жестким вопросом организаторов шоу. Кроме того, не понравилась работа конферансье: скучно и неинтересно. Этот момент в шоу самый слабый.

Тем не менее, это очень зрелищное и надолго запоминающееся событие. И я уверен, что если бы у нас в Самаре было здание, удовлетворяющее всем техническим требованиям организаторов шоу, то многие мои одноклассники с удовольствием его посетили.

Заключение

Проделав эту работу, я узнал много фактов про традиционный цирк и шоу Дю Солей.

Я изучил все составляющие элементы, из которых состоят представления, и сравнил их между собой.

Я надеюсь, что описав шоу, смог заинтересовать своих одноклассников, их родителей и других людей. И они обязательно захотят посетить это шоу.

Кроме того, я мечтаю, что когда-нибудь запретят использовать животных в цирках России, как это сделали уже во многих странах.

Я надеюсь, что и цирк, и шоу еще долго будут радовать людей своим существованием.

Уникальный дар артистов позволяет восхищаться сверх - возможностями человека. Представление заканчивается, и как всегда зрители восторженно принимают спектакль, долгими аплодисментами стоя, криками браво, заполняющими зал. Гаснет свет на сцене, но перед глазами все еще стоит яркая, красочная сцена и костюмы артистов. Зрители покидают помещение и уходят, унося с собой ощущение праздника.

Я думаю, что результаты моего исследования будут интересны не только ребятам из моего класса, но и их родителям, другим взрослым, учителям.

Список используемых источников

1. Новости сайтов, посвященных циркам Брянска, Самары, Волгограда, Тулы.
2. Баннеры, листовки, буклеты, билеты с представлений.

.