МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

Рабочая программа дисциплины
«История и теория циркового искусства»

Уровень высшего образования:
Бакалавриат

Направление подготовки:
071400 (51.03.05)«Режиссура театрализованных представлений и праздников»

форма обучения:
очная, заочная

НАЛЬЧИК, 2014г.

1.Цели и задачи дисциплины:

- освоение теоретических основ циркового искусства, изучение его специфики и основных жанров;

- овладение специфической терминологией.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина относится к Б.3.Профессиональный цикл, дисциплина по выбору.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций студент:

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

компетенциями (ПК):

пониманием, что режиссерское искусство праздника и представления 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-7);

демонстрацией способности к осмыслению и анализу идей и явлений в современном обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументированную научную речь (ПК-9)

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;

Владеть: знанием специфики циркового искусства в театрализованных представлениях.

4. Структура и содержание дисциплины:

Всего ауд.42
Лекции-26
ПР/СМ 16

СМ 66 ч.

№	Название раздела	лекции	сем	срс	з/о	Ок.Пк
1.	Цирковое искусство и его специфика	10	4	22	6	ОК1,7 ПК-7,9
2.	Жанры циркового искусства	8	6	22	4	ОК-1,9,ПК-9
3.	Историческое развитие циркового искусства и великие артисты	8	6	22	2	Ок1,7,ПК-7,9.
	Итого:	26	16	66	12	

Содержание дисциплины:

Цирковое искусство и его специфика.

Зарождение цирковых жанров в Древнем Египте.

Зарождение цирковых жанров в Древней Греции.

Зарождение цирковых жанров в Древнем Риме.

Зарождение цирковых жанров в Древнем Китае.

Творчество средневековых гистрионов.

Комедия Дель Арте («маска», «импровизация», «буффонада»).

Амфитеатр Филиппа Астлея.

Олимпийский цирк Франкони (репертуар, творчество клоуна Ориоля).

Скоморохи на Руси.

Народные гулянья и балаганы на Руси.

Конные цирки в России в первой половине 19 века (цирки Гверра и Лежар. Дирекция императорских театров).

Цирк Чинизелли.

Цирк Саламонского.

Цирк братьев Никитиных.

Создание первых профессиональных цирковых организаций.

Советский цирк в период Великой Отечественной войны.

Цирковые фестивали, конкурсы, смотры.

ГУЦЭИ: история, выдающиеся педагоги и выпускники (Ю. Мандыч – полет «Галактика», В. Кисс – жонглер С. Игнатов и другие). Творчество Карандаша.

Московские цирки (М. Местечкин, Ю. Никулин, Л. Костюк).

Жанр «акробатика»: специфика, история, выдающиеся имена.

Жанр «клоунада»: специфика, история, выдающиеся имена.

Творчество В. Лазаренко.

Жанр «дрессура»: специфика, история, выдающиеся имена.

Творчество братьев В. и А. Дуровых.

Жанр «жонглирование»: специфика, история, выдающиеся имена.

Творчество Э. Растелли и А. и В. Кисс.

Жанр «гимнастика»: специфика, история, выдающиеся имена.

Творчество Ж. Леотара.

Жанр «эквилибр»: специфика, история, выдающиеся имена.

Творчество Э. Блондена и Ф. Молодцова.

Жанр «атлетика»: специфика, история, выдающиеся имена.

Жанр «иллюзия»: специфика, история, выдающиеся имена.

Пантомима в цирке.

Пародия, гротеск и эксцентрика в цирке.

Режиссер в цирке.

Художник в цирке.

Цирк в художественной и мемуарной литературе.

Цирк в изобразительном искусстве.

5 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 окончанию 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 деятелей 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. Россцирк нового времени

Тема 4. Выдающиеся деятелей 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.

Публикуйте ваши материалы для студентов, учителей и педагогов!

Сайт знакомств с возможностью продвижения анкеты

Размести свой сайт на хостинге AGAVA! Удобно и Просто!

6. Макаров С. Советская клоунада. – М., 1986

7. Русская советская эстрада: Очерки истории / Под ред Уваровой Е. Д. - М.,

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, 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:ОК 7,9,ПК-4,7,9.

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…

Социальная сеть Pandia.ru набирает обороты!
Главное отличие сети от мегапопулярных Вконтакте и Facebook - категории публикация авторов. Вы можете открыть разные рубрики статей и фотогалерей, наполняя каждую отдельно своими материалами. Публикуйте статьи и добавляйте к ним фото, аттачи-приложения файлов.

Рекомендуйте других авторов, контактируйте через личную преписку!
Для учителей и педагогов: печатайте полноценные материалы, презентации, творческие работы.
Для бизнеса: печатайте Ваши рекламные тексты, прайс-листы, отзывы.
Зарегистрироваться! А вот лучшие сайты!

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. Лиепа

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. роликобежцы

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. Россцирк нового времени

40. Выдающиеся деятели цирка и представители великих цирковых династий

7.Материально – техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины предполагает использование театрального класса со сценической площадкой (или Большого зала, камерного зала СКГИИ) академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по специальным и смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в он-лайн форумах по профильным дисциплинам ведущих вузов.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки: 071400 (51.03.05) «Режиссура театрализованных представлений и праздников» в соответствии с учебным планом.

Одобрено на заседании кафедры режиссуры

Протокол № 1
от 27 августа 2014г.

Заведующий кафедрой_____ Черкесов М.Т.

Разработчик: ст. преподаватель Ашхотов А.Х.

Эксперт: доцент, Заслуженный
деятель искусств КБР _____ Черкесов М.Т.