

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Ростовский колледж культуры»

УТВЕРЖДАЮ

Рудакова А.Н.

Подписано цифровой подписью:
Рудакова А.Н.
Дата: 2024.06.28 13:54:23 +03'00'

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 История цирка и эстрады

г. Ростов-на-Дону
2024

Рабочая программа учебной ОП.01 История цирка и эстрады дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования углубленной подготовки 52.02.05 Искусство эстрады укрупненной группы 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество области образования Искусство и культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1360.

Рабочая программа может быть адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (допускается к применению при электронном обучении и при использовании дистанционных образовательных технологий).

Организация-составитель:

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский колледж культуры»

Составители:

Айдинян Ануш Ваниковна, заместитель директора по методической работе
Грибоедова Марина Леонидовна, методист

Рабочая программа рассмотрена и обсуждена на заседании предметно-цикловой комиссии общеобразовательных, общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
(протокол № 4 от «27» марта 2024 г.)

Рабочая программа одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе на заседании Методического совета
(протокол № 6 от «16» мая 2024 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	25
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	27

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 ИСТОРИЯ ЦИРКА И ЭСТРАДЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования углубленной подготовки 52.02.05 Искусство эстрады укрупненной группы 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество области образования Искусство и культура

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

общефессиональные дисциплины, профессиональный цикл ОП.01.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в исторических процессах происхождения эстрадных Жанров и цирка;
- анализировать литературный материал;
- использовать исторический материал для творческой работы в избранном жанре;

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- о роли и значении эстрадного и циркового искусства в системе культуры, в воспитании и развитии личности;
- о социальной роли искусства и особенностях его функционирования в современном обществе;
- о специальной литературе, как по профилю эстрадного искусства, так и по смежным областям художественного творчества;
- историю возникновения жанров эстрадного и циркового искусства;
- бытовые, социальные и политические условия, в которых развиваются жанры эстрадного и циркового искусства;
- роль жанров эстрадного искусства в других видах искусства

Профессиональный цикл. Общефессиональная дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств, других организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, методики преподавания специальных дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в детских школах искусств, других организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания эстрадных дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых эстрадных школ

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося **162** часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося **108** часов; самостоятельной работы обучающегося **54** часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины	162
в т.ч.	
теоретическое обучение	108
Самостоятельная работа студента	54
Итоговая аттестация	зачет, 4 семестр

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История цирка и эстрады»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся		Объём часов	Уровень освоения
1	2		3	4
Раздел 1. Художественные особенности эстрадного искусства			3	
Тема 1.1. Специфические особенности и жанровое многообразие искусства эстрады	Содержание учебного материала		2	
	1.	Эстрада – синтетический вид искусства. Роль и значение эстрадного искусства в системе культуры, воспитании и развитии личности. Социальная роль искусства и особенности его функционирования в современном обществе.		1 - 2
	Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной литературой.		1	
Раздел 2. Эстрадные жанры			43	
Тема 2.1. Эстрадные театры	Содержание учебного материала		2	
	1.	Участие поэтов, писателей в создании эстрадных спектаклей – обзрений. Мюзик-холлы. Постановка обзрений. Театры-миниатюр. Ленинградский театр миниатюр под руководством А.И. Райкина.		1-3
	Самостоятельная работа обучающихся: проанализировать репертуар эстрадных театров. Поиск информации сети Internet и в специальной литературе. Подготовить сообщение по следующим темам: «Райкин многожанровый артист, владеющий гротеском, пародией, пантомимой, трансформацией, использующий приёмы итальянской комедии масок», «Школа Райкина на эстраде – Л. Горелик, Г. Хазанов».		2	

Тема 2.2. Разговорные жанры	Содержание учебного материала		2	
	1.	Фельетон: Н.П. Смирнов-Сокольский, Григорий Иванович Афонин, Василий Васильевич Гущинский. Монолог. Эстрадный рассказ. Куплет. Сатирический дуэт. Эстрадный рассказ. Конферанс. Интермедия. Сценка. Скетч. Микроминиатюра (инсценированный анекдот). Буриме.		1-3
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение об одном из разговорных жанров. Составить глоссарий. Работа с дополнительной литературой. Поиск информации сети Internet и в специальной литературе.		2	
Тема 2.3. Песня на эстраде	Содержание учебного материала		2	
	1.	Разнообразные жанры и формы песни: романс, баллада, народная песня, куплет, частушка, шансонетка и др. Способы исполнения: сольное, ансамблевое (дуэты, хоры, вокально – инструментальные ансамбли).		1-3
	Самостоятельная работа обучающихся: сообщение на тему: - Екатерининский вельможа и любитель музыки Г. Теплов; - Дворянские салоны, где рождаются романсы А. Алябьева, В. Варламова, А. Гурилева и др.; - Цыганский романс; - Популярные хоры Д. Агренева - Славянского, И. Юхова и др.; - Ансамбль М. Пятницкого; - Музыка к фильмам «Вратарь», «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Волга-Волга» и др.; - А.О. Дунаевский как центральная фигурой довоенной советской песни; - Выдающиеся исполнители – Л. Утесов, Л. Орлова, К. Шульженко, Л. Русланова, М. Бернес и др.; - Роль песен в дни Великой Отечественной войны.		2	
Тема 2.4. Джаз на эстраде	Содержание учебного материала		2	
	1.	Генезис музыкальной эстрады и эстрадного образования до конца 17 столетия. Становление профессиональной музыкальной эстрады и эстрадного образования от конца 17 до 20 годов XX столетия. Становление отечественного джаза и эстрадно-джазового образования. Основные направления и тенденции развития музыкально - эстрадного и эстрадно-джазового образования на современном этапе.		1-3

	Самостоятельная работа обучающихся: ознакомиться с материалами VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957, Москва). Составить список современных групп данного направления.		1	
Тема 2.5. Танец на эстраде	Содержание учебного материала		2	
	1.	Развитие танца на эстраде (сборные эстрадные концерты, варьете, мюзик-холлы, театры миниатюр). История танца с 1910 – 1979 год. Программа В. Шубарина «Танцы в современных ритмах», основанная на лексике чарльстона, рок-н-ролла, твиста и степа, на джазовую музыку (1967).		1-3
	Самостоятельная работа обучающихся: просмотр лучших танцевальных постановок и спектаклей: М. Эсамбаева, создателя «Театра одного танцора», В. Шубарина «Танцы в современных ритмах». А. Духовой «Тодес».		2	
Тема 2.6. Театры малых форм	Содержание учебного материала		2	
	1.	Театр абсурда и гротеска. Творчество Беккета, Ионеско, Жене, Мрожека и др. Мимодрамы современного западноевропейского пластического театра. Появление малых сцен. Одноактная драматургия А. Вампилова, его реформаторская роль для современной драматургии и театра.		1-3
	2.	Агитационные спектакли. Одноактная драматургия 30 годов. Идея Ю. Олеши о создании театра «маленькой пьесы». Использование мобильных малых театральных форм во время Великой Отечественной войны.	2	
	3.	Молодежное студийное театральное движение. Эстрадные миниатюры и скетчи.	2	
	Самостоятельная работа обучающихся: сделать анализ одного из произведений зарубежного театра малых форм. Составить список известных российских писателей, создавших драматургические миниатюры. Просмотр видео постановок. Поиск информации сети Internet и в специальной литературе.		2	
Тема 2.7. Куклы на эстраде	Содержание учебного материала			
	1.	История театра кукол. Вера первобытного человека в существование духов. Изготовление фигурок духов и поклонение им. Театр кукол в Древней Греции. Вифлеемский ящик. Италия – самая кукольная страна в Европе. Перчаточная	2	

		кукла - история Пульчинеллы, Полишинеля, Панча, Петрушки. Кукла, танцующая на доске - планшетная кукла. От фигурки Девы Марии к кукле марионетке. Куклы Востока – Индокитай – тростевая кукла. Япония, Индия – театр теней. Перчаточная кукла.		
	2.	Работа над эстрадными номерами. Куклы на эстраде, их возможности. Агитэстрада с куклами. Романсы с куклами. Ростовский-на-Дону театр кукол им. В.С. Былкова.	2	
	Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной литературой. Знакомство с художниками разных эпох в жанре «Портрет». Составить характеристику по портрету. Тема доклада: - Куклы на эстраде, их возможности; - Театр С. Образцова - школа для всех кукольников. Становление профессионального театра кукол (1918 год); - Марионетки в XVIII веке; - Репертуар иностранных кукольников; - И.А. Зайцев – народный кукольник; - С. Прокофьев - танцевальные номера с куклами.		2	
Тема 2.8. Пантомима на эстраде	Содержание учебного материала		4	
	1.	Пантомимическое искусство. Условный жест, зародившийся в культуре первобытного общества. Зрелищные представления Древней Греции и Рима. Пантомима в России 18 – 19 веков. Влияние ярмарочно - площадных театров (буффонно-фарсовые интермедии) и конно-пантомимических сцен на формирование цирковой пантомимы. Пантомимы репертуара конных цирков Астлея, Франкони (начало 19в.). Тематика многожанровых пантомим: историческая («Сражения и смерть генерала Мальборо» (1786г.); зоопантомима («Мизорские львы»); водная (Париж, 1886г.); сказочная («Золушка» - цирк Ренца); апофеозная и революционная (Россия после 1917г. – «Да здравствует мировая Коммуна!», «Гуляй поле», «Махновщина» и др.); историко патриотическая («Трое наших», «Выстрел в пещере» и др.). Жанр пантомимы на отечественной эстраде в разные годы (В. Арьков, Э. Коновалов, И. Рутберг, В. Спесивцев, А. Чернова и Ю. Медведев, И. Дагаева и Л. Карпенко, В. Пасынков и Г. Дмитриева, Б. Агешин, А. Анютенков, С. Власова и О. Школьников, Б. Амарантов, Н. и О. Кирюшкины, В. Полунин, С. Шаргородский и др.).		1-3

	Самостоятельная работа обучающихся: проанализировать значение пантомимы в раскрытии актерских дарований (Олег Попов – «Лечение смехом» и «Царевна несмеяна», Андрей Николаев «Я работаю клоуном», Е. Майхровский «Бумбараш» и «Самый счастливый день» по «Каштанке» А. Чехова).		2	
Тема 2.9. Пародия на эстраде	Содержание учебного материала		2	
	1.	Портретная пародия. Имитация голоса. З. Гердт, Г. Дудник, Ю. Филимонов, Л. Филатов, М. Грушевский, В. Шендерович, М. Галкин. Разговорная, вокальная, танцевальная пародии.		1-3
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщения по творчеству одного из пародистов.		2	
Раздел 3. Цирковые жанры на эстраде			52	
Тема 3.1. Истоки циркового искусства	Содержание учебного материала		2	
	1.	Специфические особенности и жанровое многообразие циркового искусства. Трюк как первооснова циркового действия. Слагаемые художественного образа, понятия «маска», «трюк-сюжет», «номер». Цирк - синтетический вид искусства. Значение пластики, музыки, слова в цирке. Роль номера в цирке. Характеристика цирковой программы, дивертисментного представления, пантомимы, феерии. Зарождение цирковых жанров в трудовых процессах, культовых действиях, праздничных карнавальных увеселениях.		1-3
	Самостоятельная работа обучающихся: анализ фресок, рисунков на амфорах и различных сосудах, скульптурных изображений, записей и рисунков в старинных рукописях, изображающих древние игры, танцы, спортивные состязания и т.п. Создание презентации на тему: «История циркового искусства».		2	
Тема 3.2. Зарождение цирковых жанров в Древнем	Содержание учебного материала		2	
	1.	Элементы акробатики, жонглирования, эквилибристики, пантомимы в религиозных культах древнего Египта. Зарождение искусства дрессуры и		1-3

Египте	истоков иллюзии. Манипуляторы Древнего Египта; их выступление на ярмарках и в балаганах.			
	Самостоятельная работа обучающихся: составление словаря терминов по жанрам эстрадного и циркового искусства. Поиск информации сети Internet и в специальной литературе.		2	
Тема 3.3. Зарождение цирковых жанров в Древней Греции	Содержание учебного материала		2	
	1.	Элементы цирковых жанров в период Эгейской культуры (2100-1580гг. до н.э.). Выступления акробатов, гимнастов, канатоходцев, жонглеров, эквилибристов (сиракузская эквилибристика), фокусников, пантомима Древней Греции. Элементы дрессуры в культах животных. Игры с быками. Шутовские маски в народных карнавалах древней Греции. Эйрон - прародитель цирковых клоунов. Элементы эстрадных жанров в театре мимов.		1-3
	Самостоятельная работа обучающихся: проанализировать элементы цирковых жанров в театре мимов и пантомиме. Поиск информации сети Internet и в специальной литературе.		2	
Тема 3.4. Зарождение цирковых жанров в Древнем Риме	Содержание учебного материала		2	
	1.	Римское рабовладельческое общество. Отличие римской культуры от греческой. Элементы эстрадных и цирковых жанров в древнеримских сатурналиях. Шутовские маски народных карнавалов. Шут - один из центральных персонажей представлений. Древнеримская пантомима. Характеристика искусства актера – пантомимиста. Представления в амфитеатрах Рима: Пирриха, Бестиарии, Навмахии. Укротители животных. Демонстрация номеров акробатических пирамид, эквилибристики на шарах, выступления фокусников и т.д. в цирках древнего Рима. Искусство наездников.		1-3
	Самостоятельная работа обучающихся: анализ отличий римской культуры от Древней Греции. Поиск информации сети Internet и в специальной литературе.		2	

Тема 3.5. Зарождение цирковых жанров в Древнем Китае	Содержание учебного материала		2
	1.	Рельефы с сюжетами цирковых представлений ханьского периода, найденных в провинциях Шаньдунь, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Сычуань, Китайское цирковое искусство в народных играх, песнях и танцах. Использование трудовых навыков в видах акробатики, жонглирования, эквилибра. Широкое распространение элементов цирковых жанров на празднествах карнавального характера. Своеобразие искусства древних жонглеров, фокусников, наездников, акробатов, эквилибристов. Сатирические сценки народных комиков - пайю. Демонстрация популярных в народе представлений байси (сто представлений). Показ цирковых эстрадных номеров. Представление «Хуан Гун из Дунхая». Эстрадные номера в балаганных представлениях. Комические персонажи Цаньцунь (комик) и Цангу (резонер). Злободневность и социальная направленность клоунских сценок цзаньцзюй. Искусство пантомимы. Игры подмастерьев на жгуте – канате.	1-3
	Самостоятельная работа обучающихся: сообщение: «Древний Китайский цирк. Его сюжеты и разновидность жанров». Поиск информации сети Internet и в специальной литературе.		2
Тема 3.6 Зарождение цирковых жанров в Древней Индии, Японии и доколумбовой Америке	Содержание учебного материала		2
	1.	Истоки эстрадного искусства Древней Индии, Японии и доколумбовой Америки. <i>Индия:</i> зарождение эстрадного искусства в праздниках Холи, Радхаджатры, Дасахру. Роль шутов и скоморохов - ранига. Буффонада в народных фарсах и интермедиях – шом. Элементы акробатики, иллюзии, эквилибристики в фарсовых сценках. Элементы жонглирования в танцевальных пантомимах. Искусство факиров. <i>Япония:</i> элементы клоунады и пантомимы в представлениях гигаку и сангаку. Комические персонажи. <i>Америка:</i> празднества карнавального характера. Шуты на индейских праздниках. Элементы акробатики, эквилибра, жонглирования, в искусстве	1-3

	индийского народа.		
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение об истоках зарождения цирковых жанров в одной из стран. Поиск информации сети Internet и в специальной литературе.	2	
Тема 3.7. Истоки эстрадного искусства в Древней Армении и Древней Грузии	Содержание учебного материала 1. Элементы циркового искусства в народных карнавалах. Представления гусанов. Шутовство. Амфитеатры и цирки – кыркес Древней Армении. Их программы. Искусство дрессировщиков, жонглеров, фокусников, атлетов, акробатов, эквилибристов. Искусство пантомимы. Выступления актрис – пантомимисток – вардзакис. Пантомимисты – трансформаторы. Демонстрация пантомимических сценок на канате – дарахахац. Цирковые номера в спектаклях армянского театра. Элементы эстрадных жанров в народном карнавале. Состязания в силе, ловкости на народных игрищах. Шутовство – кокобзикоба и хумроба. Цирковые номера в представлениях сахиоба и берикаоба. Амфитеатры древней Грузии. Их программы.	2	1-3
	Самостоятельная работа обучающихся: составление кроссвордов по теме.	2	
Тема 3.8. Истоки эстрадного искусства Древнего Узбекистана и Персии	Содержание учебного материала 1. Элементы эстрадных жанров в народном карнавале. Развитие цирковых жанров в старинном узбекском театре масхара. Выступление исполнителей эстрадных номеров (акробатов, эквилибристов, фокусников, канатоходцев, наездников). Конные соревнования и игры у народов Средней Азии. Элементы эстрадных жанров в народных Персидских празднествах карнавального характера. Жонглирование в танцевальных номерах базигер. Акробатика и эквилибристика в танцевальных номерах, исполняемых бече. Выступление бродячих комедиантов – лутис. Буффонада в народных фарсовых сценках. Комический дуэт Кечель или Пендж (Рыжий) и Рустем (Белый). Их обязанности в представлении теклид. Выступление фокусников – хокебазы, канатоходцев – расманбазы. Показ дрессированных животных.	2	1-3

	Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации сети Internet и в специальной литературе о выдающихся деятелях эстрадного искусства. Сообщение о жизни и творчестве выдающих артистов и их вкладе в искусство: - <i>дрессировщики</i> Француз А. Мартэн - один из первых цирковых укротителей (1831 г. - номер «Майсурские львы»). Немецкие предприниматели братья Гагенбек - владельцы зверинца, изобретатели разборной клетки и смешанной дрессуры (1890-е г.). Пионеры русского цирка - братья Дуровы. Работа с хищными - Н. Гладильщиков, Б. Эдер, М. Назарова. А И. Бугримова, В. и Л. Шевченко, М. Запашный; с медведями - В. Филатов «Медвежий цирк» и др.; с мелкими (собаки) - Ермаковы «Собачья школа», А. Попов «На приеме у доктора Айболита»; (кошки) - Ю. Куклачев и др. - <i>жонглеры</i> Энрико Растелли (1896-1931) - основоположник классического направления в жонглировании. С. Игнатов - первый исполнитель жонглирования 11 кольцами (1978) и вошедший в книгу «Рекордов гиннеса». Труцци, Никольский, Кисс, Ширай, Аберт, Биляуэр, Гато и др. - <i>иллюзионисты</i> Н.Л. Кулибин – изобретатель иллюзионных зрелищ (1770); Гудини – великий мастер освобождения (начало 20в.); индийские факиры и египетские маги - Али, Д. Лонго и др. Артист-гипнотизер Орнальдо (Смирнов) - организатор иллюзионного театра в Ленинграде (1935). Иллюзионисты и их сюжетные постановки - О. Ратиани, Э. Киостарший и его сыновья, А. Сокол, И. Симвалоков и др. Зарубежные гастролеры в России - Апфельбаум, Боско, Герман и др. Русские манипуляторы конца 19-начала 20вв.: Леони (Ларионов), Гарди (Иванов), В.и Г. Ивановы, Казини (Казюков), Пассо, Ю. Писаренко и др. - <i>клоуны</i> Творчество театральных клоунов Гримальди и Дебюро (конец 17 - начало 18 вв.). Первые Августы - Беллинг, Гюйон, Чедвик. Первая пара (Белый + Август) - клоуны из труппы парижского Нового цирка Футтит и Шоколад. Сатирические традиции	4	
--	---	---	--

	скоморохов и шутов в творчестве русских клоунов - братьев А. и В. Дуровых, С. Альперова, дуэта Бим-Бом, В. Лазаренко и др. Клоуны советского цирка - (соло) Алексеев, Карандаш, Берман, Вяткин, Мусин, О. Попов и др.; (пары и группы) - Никулин и Шуйдин, «Ребята с Арбата» и др. Клоуны-мимы - Енгибаров, Ротман и Маковский, Николаев и др. Клоуны современной буффонады - Мик и Мак, Шелковниковы, группа «А», Долли и Домино и др. <i>- эквилибристы</i> Творчество прославленных канатоходцев Блондена и Молодцова, эквилибристов Л. Осинского и В. Волжанского. Российские эквилибристы: (ручной) М. Егоров, В. Яковлев и др.; (на катушках) С. Черных, Н. И П. Лаврик и др.; (перш) Манукян, Французовы, Костюк, Сарач и др.; (провода) Сербина, Логачева, Т. Маркова и В. Стихановский и др. Поиск информации сети Internet и в специальной литературе.		
Тема 3.9.	Содержание учебного материала	2	
Развитие эстрадно - цирковых жанров в эпоху средневековья и возрождения	1. Средневековый карнавал – торжество оптимистического мировоззрения народа. Сатирические и злободневные сценки, разыгрываемые в дни карнавальных увеселений. Шутовство. Игры в развитие в них элементов акробатики, жонглирования, эквилибристики. Торжественные процессии. Шествия. Въезды. Характеристика эпохи средневековья и возрождения. Сравнительный анализ. Глубокий интерес к человеческой личности, утверждение физической красоты и силы человека в период возрождения в противоположность церковно-аскетическим взглядам в эпоху средневековья.		1-3
	2. Искусство гистрионов и его влияние на становление мастерства цирковых артистов. Участие гистрионов в средневековых мистериях. Первый статус корпораций парижских гистрионов (14 в.). Разделение гистрионов по специальностям (18 в.). Образование цирковых трупп. Акробатика, жонглирование, иллюзия в представлениях средневековых мистерий. Постоянные комедийные персонажи Бес и Дурак. Роль мистерийных представлений в процессе формирования цирковых производственных площадок. Земляные амфитеатры и балаганы. Преследование гистрионов со стороны церкви.	2	

	3.	Роль фарсовых сценок в развитии цирковой драматургии. Буффонная манера игры. Цирковая техника исполнения фарсов. Деревенщина - один из постоянных персонажей фарсовых сценок.	2	
	4.	Комедия Дель Арте. Художественное первенство Италии в эпоху Возрождения (14, 15 и 16 века). Комедия Дель Арте – «профессиональный театр». Основные признаки специфических особенностей комедии Дель Арте: маски, импровизация и буффонада. Карнавалы - происхождение масок комедии Дель Арте.	2	
	Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации сети Internet и в специальной литературе. Сообщение: Церковь и становление цирковых жанров. Работа с дополнительной литературой. Создание фарсовых сценок.		2	
Тема 3.10. Расцвет циркового искусства западной Европы 18 в.	Содержание учебного материала		2	
	1.	Становление цирковых жанров Италии. Народные карнавалы и участие в них цирковых артистов. Театрально - спортивные игры. Конные состязания. Интерес к акробатике и верховой езде. Дрессировка животных. Иллюзия, жонглирование. Буффонада в итальянской народной комедии. Характеристика масок Бригеллы и Арлекина. Их родство с персонажами клоунады. Место латинского цирка в цирковом репертуаре.		1-3
	2.	Англия. Цирковые номера в программах английских амфитеатров «Медвежий сад» и «Бычий сад», а также театра – цирка «Надежда» (16в.). Влияние шекспировских клоунов и шутов на цирковую клоунаду. Характеристика эпохи Просвещения. Игры с животными. Широкое распространение конных школ. «Амфитеатр» Ф. Астлея в Лондоне (1780). Его программы. Соединение уроков верховой езды с демонстрацией цирковых номеров. «Английский амфитеатр предместья Тампль» в Париже (1782). Конные зрелища, конная батальная акробатика, парные и групповые «рыцарские» поединки. Б. Саундерс - наездник, дрессировщик, комик, ближайший компаньон Ф. Астлея.	2	
	3.	Олимпийский цирк Франкони (Франция). Демократический характер зрелищ на Сан – Жерменской и Сен – Лоранской ярмарках. Цирковые труппы Ж. Куртена и Н. Пото (1595). Труппа братьев Алар (1678). Влияние ярмарочного репертуара	2	

	на цирковую драматургию. Причина возникновения термина «цирк». Открытие Олимпийского цирка (1807). Его устройство. Репертуар. Творчество братьев Франкони: Лоренцо и Энрико - наездников и дрессировщиков лошадей. Сюжетные конно-балетные номера («Протей на коне», «Жанна д, Арк», «Матрос во время бури» и др.). Открытие нового здания Олимпийского театра-цирка (1827). Его архитектура. Репертуар: героико-батальные цирковые пантомимы («Мазепа», «Смерть генерала Клебера» и др.).			
	Самостоятельная работа обучающихся: анализ видов конных аттракционов. Работа с дополнительной литературой. Поиск информации в сети Internet и в специальной литературе. Доклад: Творчество Ф. Боше - дрессировщика, наездника, создателя новой системы выездки и верховой езды. Творчество Ж.-Б. Ориоля - клоуна, акробата, эквилибриста.		2	
Раздел 4. Истоки и развитие эстрадно - циркового искусства на Руси			20	
Тема 4.1. Скоморохи на Руси. Народные гулянья и балаганы на Руси	Содержание учебного материала		4	
	1.	Скоморохи - первые профессиональные актеры в Древней Руси (с 11 века). Разноплановость их выступлений - певцы, остролисты, музыканты, исполнители сценок, дрессировщики, акробаты. Скоморошья традиции в представлениях на народных гуляньях. Скоморохи и их популярность в 15-17 веках. Преследование народного искусства со стороны церкви и государства. Указ о запрещении выступлений скоморохов (1648 г.).		1-3
	2.	Широкое развитие народных театров, балаганов и ярмарочных увеселений. Цирковые представления на народных гуляньях. Цирковые номера в балаганных представлениях. Влияние «дедов» - зазывал, карусельных «дедов» на репертуар цирковых комиков. Появление русских балаганных клоунов. Их злободневный репертуар. Формирование прогрессивных традиций русского циркового искусства в балаганных представлениях. Профессиональное мастерство русских артистов.	4	

	Самостоятельная работа обучающихся: составление сценарного плана представлений на народных гуляниях с погружением в традиции Древней Руси. Поиск информации в сети Internet и в специальной литературе.		2	
Тема 4.2. Цирк в России в 19 века	Содержание учебного материала		2	
	1.	Характеристика периода. Развитие конного жанра в России. Наездники, жокеи, джигиты, акробаты на лошадях. Гастроли иностранных цирков. Включение в их состав русских учеников. Первый стационарный театр-цирк у Симеоновского моста (Петербург, 1827). Его программы. Программы Олимпийского цирка А. Гверра (Петербург, 1845), цирка Ж. Лежара и П. Кюзана (Петербург, 1846). Цирк императорской театральной дирекции (Петербург, 1847). Его программы.		1-3
	2.	Создание стационарных цирков. Цирк Г. Чинизелли (Петербург, 1877). Пантомимы в цирке Г. Чинизелли. Подражание традициям западноевропейского цирка. Оторванность от национальных традиций. Репертуар цирка Чинизелли: конные номера семейства Чинизелли, клоуны (братья Прайс и др.), дерессировщики (Томсон и др.), гимнасты (турнисты Пончарилло и др.), конные и водные пантомимы.	2	
	3.	Цирк А. Саламонского (Москва, 1880). Сходство и отличия цирков Г. Чинизелли и цирка А. Саламонского. Ориентация московского цирка на демократическую публику. Репертуар цирка А. Саламонского: номера с лошадьми, клоуны - братья Дуровы, Бим-Бом, Танти (Бедини), Альперов и др., иностранные гастролеры - Буффало Билл «Дикий запад» и др. Конные, водные и детские пантомимы в цирке А. Саламонского.	2	
	4.	«Русский цирк» братьев Никитиных (1873). Демонстрация достижений русских артистов в программах этого цирка. Ориентация цирковых программ на демократическую аудиторию. Спектакли на русские сюжеты. Героико-романтические образы и образы народных героев в цирковых пантомимах. Борьба русских артистов за сохранение и развитие передовых традиций народной культуры.	2	

	Самостоятельная работа обучающихся: доклад на тему: «Жизнь и творчество Г. Чинизелли», «Виды лошадей используемые в цирке Чинизелли», «Номера, входящие в программу цирка Чинизелли». Поиск информации сети Internet и в специальной литературе. Анализ цирков Саламонского, братьев Никитиных и Г. Чинизелли.		2	
Раздел 5. Советское цирковое искусство. Цирковое искусство России 21 века			44	
Тема 5.1. Становление советского циркового искусства. Создание первых профессиональных цирковых организаций	Содержание учебного материала		4	
	1.	Вступление России в эпоху империализма. Характеристика периода. Значение революции 1905 года для русской культуры. Стремление прогрессивных артистов цирка сохранить и развить демократические традиции, обращение ведущих мастеров клоунады к острым и злободневным темам. Начало творческой деятельности С.С. Альперова. Творчество братьев Костанди (акробатов-эксцентриков, музыкальных клоунов). Музыкально-эксцентрический клоунский дуэт Бим-Бом. Творческие поиски В.Е. Лазаренко (1890-1939) - виртуозного прыгуна, клоуна – сатирика.		1-3
	2.	Первые мероприятия советского правительства в области эстрады, цирка, театра. Декрет «Об объединении театрального дела» подписанный В.И. Лениным. А.В. Луначарский о задачах советского эстрадного искусства. Зарождение советской эстрады в массовых действиях, представлениях - «инсценировках» во время революционных праздников, концертов-митингов на площадях городов. Роль артистов оригинального жанра в этих спектаклях. Выступление артистов эстрады на фронтах гражданской войны в частях Красной Армии, участие в работе агитпоездов.	4	
	3.	Противоречия развития эстрады в период НЭПа. Открытие театров миниатюр и кабаре. Борьба лучших артистов против пошлости и мещанских вкусов на эстраде. Создание театров революционной сатиры (Теревсаты). Сатира, злободневные шутки, частушки, агитационные пьесы в репертуаре Теревсатов.	4	

		Использование Теревсатами традиций балаганных действ и народного кукольного театра. Влияние «Окон Роста» на постановки Теревсатов. Открытая агитационность, плакатность, буффонада, карикатурность в обрисовке персонажей-характерные художественные приемы постановок.		
	4.	Рост государственных цирков. Организация Центрального Управления государственных цирков (1922 год). Участие иностранных артистов в программах государственных цирков. Открытие мастерской циркового искусства. Конкурс на создание клоунад. Творческая деятельность артиста и режиссера В.Ж. Труции. Приход в цирк режиссеров, художников, литераторов. Взаимовлияние цирка и театра.	2	
	5.	Расширение сети цирков в период 1930-1940 годов. Создание специальных цирков для обслуживания сельских зрителей. Организация Государственного объединения музыкальных, эстрадных и цирковых представлений (ГОМЭЦ, 1931 год). Открытие в Ленинграде мастерской по подготовке и переподготовке новых цирковых номеров (1930).	2	
	Самостоятельная работа обучающихся: анализ документов, характеризующий период становления советского цирка.		2	
	Содержание учебного материала		4	
Тема 5.2. Советский цирк в период Великой Отечественной войны	1.	Участие артистов цирка, ставших солдатами, в борьбе за свободу и независимость Родины. Героизм, проявленный артистами на фронтах. Герой Советского Союза И. Щепетков - артист цирка, акробат. Организация фронтовых артистических бригад, создание филиалов Московского цирка и Ленинградского Фронтowego цирка. Творчество Карандаша (Михаил Николаевич Румянцев). ГУЦЭИ - специальное учебное заведение для подготовки артистов цирка и эстрады. Поиск маски, манежного образа (костюм, грим). Репертуар Карандаша («Тарелки-Бутылки», «Случай в парке», Диссертация на тему: «Переливание из пустого в порожнее» и др.) Репризы военных лет («Война», «Как фашисты шли на Москву и обратно», «Речь министра пропаганды Геббельса», «Гитлер и карта мира»). Карандаш - актер кино («Девушка с характером», «Старый двор», «Концерт фронту», «Иван Никулин - русский матрос», «Карандаш на льду»).		1-3

	Самостоятельная работа обучающихся: доклад на темы: Фронтальная бригада студентов Государственного училища циркового искусства; - Антифашистские темы в репертуаре клоунов: Карандаша, В.В. Лазаренко, Бим – Бом; - Политическая сатира в номерах разговорного жанра; - Работа артистов цирка в тылу; - Привлечение в цирковые программы мастеров эстрады и театра: В.Н. Яхонтова, С.П. Смирнова-Сокольского, А.П. Ханова и др.		2	
Тема 5. 3. Компания "Росгосцирк". Цирковые фестивали, конкурсы, смотры	Содержание учебного материала		4	
	1.	История создания «Союзгосцирка» – всесоюзного объединения государственных цирков, органа, руководившего цирковым делом в СССР (1957). О роли «Союзгосцирка» в обеспечении функциональной деятельности цирков и цирковых коллективов (1970-е гг. – 61 стационар, 14 национальных Цирковых коллективов, 15 передвижных цирков, «Цирк на воде», 2 «Цирка на льду», 55 коллективов «Цирк на сцене»; 13 зооцирков. Управляющие «Союзгосцирка»: (1957- 72), М. Цуканов (1972-77), А. Колеватов (1977-82). Преобразование «Союзгосцирка» в «Росгосцирк» (1992) – Российскую государственную цирковую компанию. Создание общественных творческих организаций: «Фонд им. Ю. Никулина», «Общество милосердия и благотворительность» Ф. Э. Подчерниковой». «Президенты компании – Яирова, Запашный».		1-3
	2.	Фестивали, конкурсы и смотры циркового искусства (вид творческих соревнований, публичный показ новых цирковых номеров, аттракционов, программ, сюжетных представлений с последующим их обсуждением, оценкой, премированием). О целях и задачах фестивалей, конкурсов и смотров циркового искусства. Их статус и история проведения (первый конкурс на лучший сценарий - 1941; первый смотр на лучшее произведение - 1944; первый всемирный фестиваль в Варшаве - 1961, а также последующие). Жюри и участники (призеры) фестивалей, конкурсов и смотров. Отечественные и зарубежные фестивали, конкурсы и смотры на современном этапе (Первый Всероссийский конкурс в Ярославле в 1997; фестивали в Монте Карло и др.).	2	

	Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации в сети Internet и в специальной литературе. Анализ произведений. Составление схем и таблиц. 1. <i>Известные литературные произведения, отображающие цирковое искусство:</i> «Пассажир без билета», «Цирк приехал!»; - А. Аронов, «Всегда тринадцать»; - А. Бартэн, «В царстве скуки», «Встряска», «Клоун»; - М. Горький, «Гуттаперчевый мальчик»; - Э. Григорович, «Братья Земгано»; - Э. Гонкур, «Рассказы о цирке»; - А. Куприн, «Три толстяка»; - Ю. Олеша, «Жонглер богоматери»; - А. Франс, «Ярмарка», «Каштанка»; - А. Чехов и др. 2. <i>Мемуарная литература, содействующая углубленному изучению истории и специфики циркового искусства (по жанрам):</i> акробатика – «Люди-мячики»; - Сосин А., Лободин М. и др. атлетика – «В воздухе и на арене»; - Зикин И. и др. гимнастика – «Полвека под куполом цирка»; - Конев Ф. и др. дрессировка – «На арене и вокруг нее»; - Бугримова И. и др. жонглирование – «Если ты – жонглер»; - Кисс А. и др. иллюзия – «От магов древности до иллюзионистов наших дней»; - Вадимов А., Тривас М. и др. клоунада – «Записки старого клоуна»; - Радунский И. и др. эквилибр – «Вся жизнь в цирке»; - Кох З. и др.	4	
Тема 5.4. Ростовский цирк. Цирки России	Содержание учебного материала 1. Первый цирк в Ростове-на-Дону. Антреприза М. Первиль, Ж. и Р. Труцци, А. Сур, бр. Винкины, М. Злобин, К. Буль История ростовского цирка конца XIX века. Ростовский «Цирк на сцене» (директор с 1986 г. Полуян) и «Молодёжный центр циркового искусства» (1994год реж. - педагог В. Левшин первый постперестроечный единственный в России частный цирк «Русский цирк» (Б, А. Артемьева, 1992 год). Фирма «Клоун Шоу (Д. Б. Артемьев, 1996 год). Международный благотворительный фонд «Артист» (Б.А. Артемьев, 2005 год). Творчество артистов Е. Милаева, В. Сысоева, А. Артемьева. Московский Цирк на проспекте Вернадского, Цирк на Цветном бульваре, Цирк братьев Запашных, Цирк танцующих фонтанов Аквамарин, Китайский цирк, Театр зверей «Уголок Дурова», «Театр кошек» Юрия Куклачева, Снежное шоу Славы Полунина,	4	1-3

		Остальные цирки России и других стран.		
		Самостоятельная работа обучающихся: составить презентацию – одним из цирков России.	2	
Тема 5.5. Эстрадно-цирковое искусство России		Содержание учебного материала	4	
	1.	Эстрадно -цирковое искусство в наши дни. Корпоративны. Зарождение частных форм творчества: первая частная эстрадно-цирковая антреприза «Антре», первый частный «Русский цирк», частные эстрадные творческие коллективы «Бим-Бом» В. Левушкина, «Лицедеи» В. Полунина и др. Авторы – исполнители М. Жванецкий, М. Задорнов и др. Исполнители - эксцентрики Г. Хазанов, Г. Ветров, Е. Воробей, Ю. Гальцев и др. Частные эстрадно -цирковые предприятия: «Театр кошек» Ю. Куклачева, театр миниатюр «Кривое зеркало» Е. Петросяна, «Театр зверей» Ю. Дурова, шоу В. Пескова, «Театр пародий В. Винакура, «Фирма Клоун - Шоу» Д. Артемьева. Эстрадные и телевизионные комические программы и шоу: «Аншлаг», «Городок», «Маски-шоу», «Шесть кадров», «Даешь молодежь», «Уральские пельмени», «Камеди клуб», «Одна за всех», «Большая разница» и др.		1-3
Всего:			162	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета искусство эстрады и цирка

Оборудование учебного кабинета:

- классная доска;
- стол и стул для преподавателя;
- столы и стулья для студентов.

Технические средства обучения:

- компьютерная техника с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- интерактивная доска;
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в программе на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину.

Список, может быть дополнен новыми изданиями.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными учебными изданиями, адаптированными в соответствии с их нозологической группой.

3.2.1. Обязательные печатные издания:

1. Литвинова, М. В. Эстрадные формы культурно-досуговых программ: теория и практика: учебное пособие / М. В. Литвинова, Н. В. Посохова, И. В. Семченкова. — Белгород: БГИИК, 2021. — 114 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/261464>.
2. Хренов, Н. А. Социальная психология зрелищного общения: теория и история: монография / Н. А. Хренов. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 688 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09219-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/541439>.

3.2.2. Электронные издания:

1. Фоменко, Н. К. Эстрадное речевое искусство: конференс и конференсье: учебное пособие для вузов / Н. К. Фоменко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 166 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11428-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542594>.
2. Хренов, Н. А. Социальная психология зрелищного общения: теория и история : монография / Н. А. Хренов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 688 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09219-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/541439>.
3. Черняк, Е. Ф. Искусство эстрады и цирка: учебно-методическое пособие / Е. Ф. Черняк. — Кемерово: КемГИК, 2024. — 40 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/49327>.

3.2.3. Дополнительные печатные источники:

1. Баринов, В.А. Основы циркового творчества: учебное пособие / В.А. Баринов. - Москва: МГУКИ, 2004. - 180 с. - ISBN 5-94778-052-6. - Текст: непосредственный.
2. Левшин, В.И. Взгляды, опыт и система работы тренера и режиссера / В.И. Левшин. – Ростов-на-Дону: Донской издательский дом, 2007. - 200 с. - ISBN 5-87688-052-3. - Текст: непосредственный.
3. Макаров, С. М. Искусство цирка в России. От Императорского цирка до цирка братьев Никитиных: [монография] / С. М. Макаров ; Гос. ин-т искусствознания, Акад. циркового искусства. - Москва : URSS, 2013. - 299 с.: ил.; 22 см.; ISBN 978-5-397-03862-1.
4. Немчинский, М.И. Цирк России: наперегонки со временем: Модели цирковых спектаклей 1920-1990-х годов / М. Немчинский. - Москва: ГИТИС, 2001. - 463 с. - ISBN 5-7196-0265-8. - Текст: непосредственный
5. Советский цирк. 1918-1938: Сборник / Под общ. ред. Евг. Кузнецова; Ред. коллегия: засл. деятель искусств В. К. Владимиров, А. В. Павлова, Владимир Дуров. [и др.]. - Ленинград; Москва: Искусство, 1938 (Л.: Типография им. Володарского). - 319 с., 9 вкл. л. ил., портр.: ил.; 26 см.
6. Черняк, Е. Ф. Искусство эстрады и цирка: учебно-методическое пособие / Е. Ф. Черняк. — Кемерово: КемГИК, 2012. — 40 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/49327>.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Уметь:	
- ориентироваться в исторических процессах происхождения эстрадных и цирковых жанров;	- оценка устного ответа;
- анализировать литературный материал;	- оценка тестового задания;
- использовать исторический материал для творческой работы в избранном жанре;	- оценка устного и письменного ответа;
Знать:	
- о роли и значении эстрадного и циркового искусства в системе культуры, в воспитании и развитии личности;	- оценка устного ответа;
- о социальной роли искусства и особенностях его функционирования в современном обществе;	- оценка устного ответа;
- о специальной литературе, как по профилю эстрадного и циркового искусства, так и по смежным областям художественного творчества;	- оценка устного ответа;
- историю возникновения жанров эстрадного и циркового искусства;	- оценка тестового задания;
- бытовые, социальные и политические условия, в которых развиваются жанры эстрадного и циркового искусства;	- оценка устного выступления (сообщение, доклад);
- роль жанров эстрадного искусства в других видах искусства	- оценка устного ответа