

УДК 811.511.115: 791.83 (Гуманитарные науки. Культурология / Цирк. Цирковое искусство)

ТРАДИЦИИ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ЦИРКА КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

© 2025 Т.С. Митителу

*Митителу Тамара Сергеевна, доцент, доцент кафедры театрального искусства
E-mail: kaf.teatr.lgaki@mail.ru*

Луганская государственная академия культуры и искусств им. Михаила Матусовского
Луганск, Россия

Статья поступила в редакцию 10.11.2025

Исследование представляет собой искусствоведческий анализ традиций циркового искусства как феномена российской культуры на современном этапе. Научная новизна работы заключается в качественно новых результатах изучения фактологии циркового искусства, в частности поиска приоритетов в масштабах и значении вклада российских и западных цирковых коллективов в общий процесс развития циркового искусства, в целостном и системном анализе сути, специфики цирковых форм, реконструкции эволюции циркового искусства, с точки зрения поливариантности его художественных форм. Технические возможности позволяют оснастить современные формы эстрадно-циркового искусства новыми художественными приёмами. Звукоусилительная и звукосинтезирующая аппаратура способна добиваться выразительных и нетрадиционных музыкальных и световых эффектов, а пространственные декорации, применение кино, а в последнее время использование нейросетей – делают современные цирковые номера чрезвычайно впечатляющими. Новое направление сближения цирка с театром – использование в драматических спектаклях умений циркового происхождения. Актуальным стало использование фольклорно-этнографического материала в цирковом искусстве. Российский цирк представляет собой уникальное явление: цирки других стран в большинстве случаев несут на себе отпечаток четко выраженной моннациональной культуры, российский цирк не только прокатывает, но и создает такой цирковой репертуар. С этой точки зрения идеология многонационального государства оказалась плодотворной. Одной из самых важных тенденций развития отечественного цирка в советскую эпоху стало обращение к национальным культурам России, имеющее яркое воплощение в цирковом искусстве.

Ключевые слова: традиции, цирковое искусство, номер, трюк, артист цирка, режиссура, советский цирк, российский цирк, цирковые шоу-программы

DOI: 10.37313/2413-9645-2025-27-104-116-121

EDN: NNUILC

Введение. Искусство цирка – один из старейших видов искусства. Одной из его функций является передача культурных ценностей в виде зрелища, что позволяет сделать его доступным для представителей любой социальной группы. Трансляция культурных ценностей осуществляется через творческую деятельность артистов цирка. Актуальность темы продиктована рядом причин. Одна из них связана с особенностями современной социокультурной ситуации. Настоящее время характеризуется активизацией интереса общества к зрелищным видам искусства, к которым относят и цирк. Искусство цирка, по своей природе призванное удивлять, восхищать, доставлять удовольствие, сегодня находится в поле зрения государства, бизнеса, публики, отражая бурные процессы в экономике, политике, культуре, социальной жизни России. Внимание государственных и общественных институтов к цирковому искусству свидетельствует о том, что отечественный цирк вновь возвращает себе статус одной из наиболее популярных и любимых форм народных развлечений и досуга, демонстрируя проявление невероятных физических возможностей человека – артиста и спортсмена, способного творить невозможное в реальном пространстве манежа.

История вопроса. Эстрадные артисты и профессиональные спортсмены, ведущие телерадиоэфиры и журналисты – «узнаваемые» лица современной России – обращают свое внимание на цирковое искусство, что, несомненно, придает импульс к развитию этого синтетического вида

художественного творчества. В контексте современной культуры наблюдается сдвиг акцента с по-знатательного на развлекательное начало: культура все больше осознается как гедонистское явление, призванная доставлять удовольствие.

Вместе с тем, несмотря на впечатляющую популярность и жизненную востребованность цирка, можно констатировать неизученность циркового искусства как целостного феномена, особенно на современном этапе. На необходимость глубокого и всестороннего исследования цирка как объекта нематериального наследия обращают внимание современные исследователи – С.М. Макаров, В.В. Кошкин, М.С. Рудина, Р.Е. Славский О.С. Клепацкая, и др.

Значительным вкладом в советскую и российскую режиссуру стала деятельность А. Г. Арнольда, Г. С. Венецианова, Н. Н. Зиновьева, М. С. Местечкина, С.Ю. Юрского, Ю. Д. Архипцева, В. В. Головко, А. А. Сонина, А. Вольного, В. Даркевича, Г. Кадникова, Г. Перкуна и др.

Однако на сегодняшний день не выявлена культурологическая и искусствоведческая специфика циркового искусства, его связь с художественным контекстом и обусловленностью социально-экономическими, историческими, политическими, эстетическими факторами. Круг проблем, к которым мы обращаемся, делает тему исследования актуальной. Изучение отечественного цирка в искусствоведческом ракурсе поможет углубить представление о социокультурной и эстетической значимости цирка как одного из популярных зрелищных видов художественного творчества.

В результате анализа ведущих направлений изучения цирковой драматургии выявлена недостаточность исследования выбранной области, особенно в отечественной науке, хотя сейчас существует потребность качественного теоретического развития российского цирковедения и практического совершенствования циркового репертуара. Это определило актуальность исследования

Интегративный характер исследования определялся постановкой проблемы – не только выяснить развитие циркового искусства, но и осветить все возможные аспекты современного циркового искусства, в частности его культурологическую, историческую генезу, поэтому в работе задействован комплекс культурологических и искусствоведческого подходов.

Методы исследования. Цель данного исследования заключается в изучении традиции в истории советского и российского цирка, истории отечественного и западного цирка, определении его уникальности, раскрытии современных тенденций и форм циркового искусства. Достижение определенной цели предполагает решение следующих задач:

- рассмотреть в исторической ретроспективе влияние отдельных видов искусств (литература, музыка, танец, театр, изобразительные искусства) на основные формы циркового искусства;
- реконструировать основные этапы исторического развития цирка и проследить его эволюцию в ретроспективе культурного и социального опыта;
- исследовать творчество современных цирковых коллективов;
- определить тенденции развития современного циркового искусства.

В этой связи методами исследования послужили сравнительно-исторический анализ важнейших достижений циркового искусства разных лет, непосредственное наблюдение за современными элементами и тенденциями в нем.

Научная новизна работы заключается в качественно новых результатах изучения фактологии циркового искусства, в частности поиска приоритетов в масштабах и значении вклада российских и западных цирковых коллективов в общий процесс развития циркового искусства, в целостном и системном анализе сути, специфики цирковых форм, реконструкции эволюции циркового искусства с точки зрения поливариантности его художественных форм.

Теоретическая и практическая значимость данного исследования определяются тем, что результаты работы могут способствовать дальнейшему изучению культурологических и социально-эстетических особенностей циркового искусства XXI в. Научное осмысление феноменологических особенностей современного цирка как продукта культуры является, на наш взгляд, важной составляющей в моделировании современных концепций массовой и элитарной культур, а также в прогнозировании тенденций развития зрелищных форм творчества, их взаимодействия с народными традициями. Практические выводы данного исследования имеют прямое отношение к постановочному процессу в современном цирке, к созданию нового репертуара.

Результаты исследования. Постановочная культура цирка. В рамках этого направления анализируется взаимодействие новаторства и традиций в процессе становления и совершенствования цирковых спектаклей.

Традиции циркового искусства начали формироваться в эпоху античности благодаря античному театру и отдельным сценкам античных мимов. Средневековый карнавал с традицией маскировки (маска комедианта) и личный, интимный смех Ренессанса особенно оказались на клоунском репертуаре циркового представления. При этом во времена Античности и Средневековья в первобытных драматургических произведениях большое внимание уделялось бытовым деталям; в эпоху Ренессанса начинали разграничивать «внешнее» и «внутреннее» состояние человека. Смех представлял собой главную составляющую древнерусских праздников и игрищ, искусства скоморохов, фольклорного театра.

Исследование интереса России к цирковым искусствам показало, что он возник и стремительно развивался в начале XVIII в. в результате европеизации, начатой Петром I. В это время в России начали складываться прочные традиции театрализованных конных представлений, активно гастролировали иностранные цирковые артисты, а также функционировали цирки-шапито.

Несмотря на внешнюю разнородность привнесенных и привносимых в него элементов, исторический процесс развития цирка в основном был закономерен и заключался в продолжении дальнейшего использования разнообразных физических (мышечно-моторных) действий человека и животного для создания того или иного образа. На основе анализа многочисленных материалов можно сделать выводы о том, что цирк и в прошлом, и сегодня чутко реагирует на все происходящее в социально-экономической жизни общества.

Поток зрителей, который направляется в цирк, подогревается в последнее время не только средствами массовой информации (достаточно привести в пример проект национального канала «Цирк со звездами», «Минута славы», а также цирковые программы на российских каналах НТВ, РенТВ, Культура, и проведением международных фестивалей циркового искусства с участием российских и всемирно известных западных цирков нового поколения).

Артисты цирка находятся в постоянном творческом поиске. В условиях смены культурной парадигмы, господства новых стилей и направлений меняется и цирковое искусство, появляются не только новые художественные номера, но и новые тенденции. Все эти нововведения обсуждаются на конференциях и форумах, ярко демонстрируются участниками многочисленных международных фестивалей.

Самый престижный в мире Международный фестиваль цирка ежегодно проходит в Монте-Карло. Среди наиболее популярных – Фестиваль «Цирк завтрашнего дня» в Париже; Международный фестиваль цирка в г. Будапешт; Международный фестиваль циркового искусства «City of Latina» в г. Латина (Италия); Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол» в Москве, Международный фестиваль Учao (Китай); Международный фестиваль акробатического искусства в г. Ухань (Китай). Отметим также Международный фестиваль детских, молодежных цирковых коллективов, школ и исполнителей «Цирковое будущее» (г. Луганск), завоевавший авторитет не только в России, но и далеко за ее пределами.

Режиссура цирковых шоу-программ и массовых действий является логическим развитием и порождением общей режиссуры. Цирковые шоу-программы, массовые зрелища, народные гуляния происходят «благодаря синтезу различных жанров и видов искусства: слова, музыки, хореографии, пантомимы, кино, театрального действия, спортивных и гимнастических упражнений» [Баринов В.А.].

Художественная структура цирковых номеров, аттракционов, пантомим. Рассматрим проблемы создания тематической, образной и стилистической сторон номеров, которые опираются на народное искусство или испытывают его влияние.

Современные режиссеры, создавая некие отдельные цирковые номера в отдельных жанрах, включают их в свою театрализованную программу, что даёт возможность удовлетворить зрителя разнообразием форм, где шоу представлено несколькими видами искусств.

Изначально отметим: в цирке номером называется художественное произведение, представляющее собой сочетание специально подобранных трюков, исполняемых в определенной последовательности по принципу нарастания их сложности и выразительности. Базисом циркового представления является структурная лексическая единица – номер, где демонстрация последовательности трюков, сменяется в закономерном порядке [Немчинский М.И.]. Совпадение координат циркового номера с опытом воспринимающего зрителя происходит тогда, когда выразительные средства эстрадно-циркового искусства способны притягивать, интриговать, а затем вести его за собой к тем целям, которые были задуманы драматургом, режиссёром и исполнителем [Товстоно-гов Г.А.].

В архитектонике композиции трюковой части номера ранее применялась идеология усложнения демонстративности, на современном этапе творчества упор определяется зрелищностью – появляется театрализованный номер с новой, технической структурой трюков и драматургическим целостным итогом.

Стоит отметить тенденцию создания синтезированных цирковых номеров, когда происходит сочетание на равных нескольких искусств.

Для активизации зрительского внимания и интереса зрителя используются приемы, которые каждый раз вызывают новую волну внимания и заинтересованности (демонстрация визуальных эффектов, появление новых действующих лиц, изменение темпа музыки, трансформация предметов, находящихся на арене, переодевания и т. д.)

Технические возможности позволяют оснастить современные формы эстрадно-циркового искусства новыми художественными приёмами. Звукоусилительная и звукосинтезирующая аппаратура способна добиваться выразительных и нетрадиционных музыкальных и световых эффектов, а пространственные декорации, применение кино, а в последнее время использование нейросетей – делают современные цирковые номера чрезвычайно впечатляющими.

Сейчас это актуально в связи с потребностью восприятия зрителем масштабности цирковых шоу-программ, массовых действ, сочетающих в себе различные жанры и виды искусства.

Цирк сочетает в себе множество жанров, которые постоянно синтезируются между собой, создавая неординарные, не похожие друг на друга номера циркового искусства. Большая часть цирковых представлений включает в себя не один, а несколько или сразу все направления или отдельные их фрагменты.

Новое направление сближения цирка с театром – использование в драматических спектаклях умений циркового происхождения: акробатики, жонглерства, дрессуры, иллюзии, клоунады и актерских приемов, привело к зарождению образной формы театрального искусства, к рождению новой режиссуры, режиссуры зрелищно-массовых искусств [Хангельдиева И.Г., с. 6].

В ходе развития циркового искусства многие жанры и их разновидности изменились под влиянием эстетических требований своего времени. Простые трюки заменялись более сложными, простые комбинации – более объемными. Последующие изменения повлекли за собой усовершенствования и модификации оборудования и снарядов. Композиция номеров тоже становится разнообразной. Бессспорно, даже в рамках одного жанра, созданного разными мастерами в разные исторические периоды, отдельные номера отличаются друг от друга своим изобразительным и стилистическим решением. И все же жанровая структура обладает размерной стабильностью в своих основных чертах.

Кризисный этап 90-х гг. ХХ в. особенно негативно сказался на качестве циркового репертуара. Эта проблема актуальна и для развития современного циркового искусства. Однако спрогнозировано, что в дальнейшем формировании драматургии циркового представления определяющим может стать направление «философского» цирка. В связи с этим был очерчен метод создания спектакля «философского» направления, базирующегося на ассоциативном образном мышлении драматурга по условной схеме: ассоциация – образ – действие. Этот метод предполагает более глубокое и чувственное видение представления, позволяет применять различные видовые, стилистические и жанровые приемы, образную выразительность цирка на основе использования всех драматургических основ циркового зрелища.

Драматургия циркового представления является неотъемлемой составляющей социокультурного процесса; важным феноменом культуры; позволяет характеризовать национальную диффе-

ренциацию, ценностную ориентацию и эстетические предпочтения общества на конкретных этапах его развития.

Влияние национальных культур на репертуар советского цирка. Рассмотрим основные закономерности использования фольклорно-этнографического материала в художественной структуре циркового зрелища.

Сегодня назрела настоятельная потребность в том, чтобы определить основные закономерности влияния национальных культур на репертуар российского цирка XX и начала XXI вв. Необходимо признать, что с этой точки зрения история российского цирка систематически не рассматривалась ни в одной из гуманитарных наук.

Российский цирк представляет собой уникальное явление: цирки других стран в большинстве случаев несут на себе отпечаток четко выраженной моннациональной культуры. Разумеется, в ряде стран существуют цирки с многонациональным репертуаром, как например, Cirque du Soleil (Цирк дю Солей). Но в отличие от российского цирка, они привлекают в свой антрепризный репертуар готовые номера из цирковых программ разных стран. Уникальность многонационального российского цирка состоит в том, что он не только прокатывает, но и создает такой цирковой репертуар.

С этой точки зрения идеология многонационального государства оказалась плодотворной. Одной из самых важных тенденций развития отечественного цирка в советскую эпоху стало обращение к национальным культурам России, имеющее яркое воплощение в цирковом искусстве.

Отметим, что драматургия циркового спектакля – явление полифункциональное, его же значение, согласно современным научным требованиям, только начинает формироваться. Необходимо продолжать исследования в этом направлении, рассматривая цирковое искусство в целом и драматургию циркового представления, в частности.

Практическое значение проведенного исследования заключается в том, что оно устанавливает связь теории искусства с его практикой. Так, исследование художественности циркового искусства позволяет лучше осмыслить его объективные возможности и роль в жизни людей, факторы действенности, понять особенности природы искусства.

Выходы. В ходе исследования анализировались процессы взаимного влияния и обогащения в области искусствоведения. Несмотря на то что понятие «театрализация цирка» было введено еще в начале XX в., многие исследователи считают, что его истоки восходят к древности и продолжают развиваться и сегодня. Однако именно в первой трети XX в., когда все виды искусства переживали процесс обновления, стремление создать синтетическое зрелище стало главной целью. Это касалось как работников театра, так и новаторов в музыке и живописи, а также тех, кто был связан с цирком и различными развлекательными мероприятиями. Современный российский цирк, вобрав в себя традиции советского с его широкой этнографией, представляет собой синтезированное действие – с театрализацией, использованием элементов кино, нейросетей, технических возможностей звукоусилительной и звукосинтезирующей аппаратуры, способной добиваться выразительных и нетрадиционных музыкальных и световых эффектов.

Литература:

1. Баринов, В. А. Основы циркового творчества / В.А. Баринов. – М.: Ридинг. -2004.-180 с.
2. Житницкий, А. З. Актуальные проблемы теории драматургии цирка: Драматургия коверной клоунады – генезис, эволюция, типология, композиционные приемы и современное состояние: Дис. канд. искусствоведения: 17.00.01 / А. З. Житницкий. – М., 1985. – 182 с.
3. Клепацкая, О. С. Цирк как феномен русской культуры первой трети XX века: Автореферат канд. Дисс. На соискание уч. ст. кандидата культурологии. – Киров, 2017.
4. Кошкин, В. В., Рудина, М. С., Славский, Р. Е. Цирковое искусство России: Энциклопедия. – М.: «Большая Российская энциклопедия», 2000. – 480 с.
5. Макаров, С. М. Режиссер цирка: Очерки истории цирковой режиссуры в 1940-1980-е годы. – М.: ЛиброКом, 2017. - 416 с.
6. Немчинский, М. И. Драматургия циркового номера: Учебное пособие по курсу «Режиссура и мастерство актера» для студентов отделений режиссеров цирка / М. И. Немчинский. – М.: ГИТИС, 1986. – 85 с.
7. Сашанов, Г. Е. У истоков режиссуры / Г. Е. Сашанов – СПб.: ЛГИТМиК, 1976. – 332 с.

8. Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены / О профессии режиссера. Т. 1 / Г. А. Товстоногов. – Л.: Искусство, 1980.– 400 с.
9. Хангельдиева, И. Г. Взаимодействие и синтез искусств / И. Г. Хангельдиева. – М.: Знание, 1982. – 64 с.

TRADITIONS IN THE HISTORY OF THE RUSSIAN CIRCUS AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH

© 2025 T.S. Mititelu

Tamara S. Mititelu, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theater Arts
E-mail: kaf.teatr.lgaki@mail.ru

Lugansk State Academy of Culture and Arts named after Mikhail Matusovsky
Lugansk, Russia

This study presents an art historical analysis of circus arts traditions as a contemporary Russian cultural phenomenon. The scientific novelty of the work lies in its qualitatively new findings in the study of circus arts facts, specifically the search for priorities in the scale and significance of the contribution of Russian and Western circus troupes to the overall development of circus arts, a holistic and systemic analysis of the essence and specificity of circus forms, and a reconstruction of the evolution of circus arts from the perspective of the multivariate nature of its artistic forms. Technical capabilities allow for the incorporation of new artistic techniques into contemporary forms of variety and circus arts. Sound amplification and sound synthesis equipment are capable of achieving expressive and unconventional musical and lighting effects, while spatial sets, the use of cinema, and, more recently, the use of neural networks, make modern circus acts exceptionally impressive. A new direction for merging circus and theater is the use of circus-inspired skills in dramatic performances. The use of folklore and ethnographic material in circus arts has become relevant. The Russian circus is a unique phenomenon: while circuses in other countries often bear the imprint of a distinctly mono-ethnic culture, the Russian circus not only exhibits but also creates such a circus repertoire. From this perspective, the ideology of a multinational state has proven fruitful. One of the most important trends in the development of the Russian circus during the Soviet era was an appeal to Russia's national cultures, vividly embodied in circus arts.

Keywords: traditions, circus arts, act, trick, circus performer, direction, Soviet circus, Russian circus, circus shows

DOI: 10.37313/2413-9645-2025-27-104-116-121

EDN: NNUILC

References:

1. Barinov, V. A. Osnovy cirkovogo tvorchestva (Fundamentals of Circus Art) / V.A. Barinov. – M.: Riding. -2004.- 180 s.
2. Zhitnickij, A. Z. Aktual'nye problemy teorii dramaturgii cirka: Dramaturgiya kovernoj klounady – genezis, evolyuciya, tipologiya, kompozicionnye priemy i sovremennoe sostoyanie: Dis. kand. iskusstvovedeniya: 17.00.01 (Actual Problems of Circus Drama Theory: Dramaturgy of Carpet Clowning – Genesis, Evolution, Typology, Compositional Techniques, and Current State: Cand. Art Criticism Dissertation: 17.00.01) / A. Z. Zhitnickij. – M., 1985. – 182 s.
3. Klepackaya, O. S. Cirk kak fenomen russkoj kul'tury pervoj treti XX veka: Avtoreferat kand. Diss. Na soiskanie uch. st. kandidata kul'turologii (Circus as a Phenomenon of Russian Culture of the First Third of the 20th Century: Abstract of Cand. Diss. For the Candidate of Cultural Studies degree). – Kirov, 2017.
4. Koshkin, V. V., Rudina, M. S., Slavskij, R. E. Cirkovoe iskusstvo Rossii: Enciklopediya (Circus Art of Russia: Encyclopedia). – M.: «Bol'shaya Rossijskaya enciklopediya», 2000. – 480 s.
5. Makarov, S. M. Rezhisser cirka: Ocherki istorii cirkovoj rezhissury v 1940-1980-e gody (Circus Director: Essays on the History of Circus Directing in the 1940s-1980s). – M.: Librokom, 2017. - 416 s.
6. Nemchinskij, M. I. Dramaturgiya cirkovogo nomera: Uchebnoe posobie po kursu «Rezhissura i masterstvo aktera» dlya studentov otdelenij rezhisserov circa (Dramaturgy of a Circus Act: A Textbook for the Course "Directing and Acting Skills" for Students of Circus Directing Departments) / M. I. Nemchinskij. – M.: GITIS, 1986. – 85 s.
7. Sashanov, G. E. U istokov rezhissury (At the Origins of Directing) / G. E. Sashanov – SPb : LGITMiK, 1976. – 332 s.
8. Tovstonogov, G. A. Zerkalo sceny / O professii rezhissera. T. 1 (Mirror of the Stage / On the Profession of a Director, Vol. 1) / G. A. Tovstonogov. – L.: Iskusstvo, 1980.– 400 s.
9. Hangel'dieva, I. G. Vzaimodejstvie i sintez iskusstv (Interaction and Synthesis of Arts) / I. G. Hangel'dieva. – M.: Znanie, 1982. – 64 s.