

ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Кирьянова Ольга Александровна

Доцент, кандидат педагогических наук, Байкальский
государственный университет, (г. Иркутск)
s-slon@bk.ru

Блужина Юлия Васильевна

Байкальский Государственный Университет, (г. Иркутск)
i.bluzhina@iro38.ru

CIRCUS ART IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN

**O. Kiryanova
Yu. Bluzhina**

Summary: The article examines circus art in the system of additional education: the specifics and functions of circus art and lists the distinctive features of the pedagogy of additional education, criteria for the effectiveness of managing a circus studio and the main tasks of a teacher of additional education as the head of an amateur circus studio.

Keywords: circus, circus art, circus drama, circus number, circus studio, pedagogy, education, additional education, teacher of additional education, functions of circus art, personality-oriented approach.

Аннотация: В статье рассматривается цирковое искусство в системе дополнительного образования: специфика и функции циркового искусства, а также перечисляются отличительные черты педагогики дополнительного образования, критерии эффективности управления цирковой студией и основные задачи педагога дополнительного образования как руководителя любительской цирковой студии.

Ключевые слова: цирк, цирковое искусство, цирковая драматургия, цирковой номер, цирковая студия, педагогика, воспитание, дополнительное образование, педагог дополнительного образования, функции циркового искусства, лично-ориентированный подход.

Введение

Проблема развития системы организации и управления цирковым искусством в системе дополнительного образования и обучение детей цирковому искусству переживает сегодня сложный этап своего развития, порождающий широкое поле научного дискурса. Современные исследователи циркового искусства, артисты цирка и преподаватели отмечают ряд негативных тенденций, возникших в эпоху глобального кризиса, который переживает сейчас человечество в условиях стремительно развивающейся информационной цивилизации и расширяющегося рынка образовательных услуг.

Самыми опасными тенденциями для циркового искусства являются потеря популярности, идентичности, дефицит профессиональных, кадровых, образовательных, материально-технических, нормативно-правовых ресурсов; сопротивление, инертность мышления и неготовность обучаться новым формам взаимодействия у педагогов дополнительного образования детей, руководителей цирковых студий.

Цель исследования - выявить, изучить, теоретически и эмпирически обосновать пути повышения эффективности системы организации и управления цирковой студией в системе дополнительного образования детей.

Обзор литературы. В процессе работы над поставленными задачами и раскрытием темы исследования, мы

изучили теоретические и исследовательские работы по цирковому искусству, работы по теории и практике связанные с системой организации и управлением в цирковом искусстве, специальную литературу по социальному партнерству. Стоит отметить, что большинство работ, касающихся циркового искусства, написаны в советское время, и лишь небольшая часть относится к современному периоду. Большое значение для настоящего исследования имеют книги и статьи Е.М. Кузнецова, который сумел описать эволюцию искусства цирка от первых европейских стационарных цирков до середины XX века. Работы Л.С. Бабушкина, Ю.А Дмитриева, Е.Р. Славского, З.Б. Гуревича, осветили становление и развитие советского цирка, обозначили его особенности и познакомили с приемами продвижения циркового искусства в нашей стране и за рубежом. Материалы и статьи из периодических изданий «Советская эстрада и цирк», «ПроЦирк» стали источниками получения актуальной информации для исследовательской работы. Анализ материалов и статей научных электронных библиотек eLIBRARY.RU и КиберЛенинка помогли авторам в разработке механизмов улучшения организации и управления в цирковой студии. Официальные интернет-сайты ФКП «Росгосцирк», «Цирк Никулина Цветном бульваре», «В мире цирка и эстрады», «БМц на проспекте Вернадского», «Иркутский государственный цирк» имели важное значение для разработки и уточнения проблематики и решения поставленных задач. Разобраться в вопросах организации обучения цирковому искусству в системе дополнительного образования авторам помогли труды О.В. Бакиной, О.Н. Варыгиной, А.А. Васинской, К.К. Келденова.

Методы исследования: анализ данных исследований, близких к исследуемой теме; анализ документов, материалов, их систематизация. Использование этого метода дало нам возможность рассмотреть и исследовать различные источники, в которые входят как научные работы, так и современные тексты программ и планов, нормативные документы и методические рекомендации. Метод прогнозирования, который позволил, базируясь на собранной информации, предсказать возможные пути развития исследуемой темы.

Дополнительное образование детей и взрослых сегодня позиционируется как открытое вариативное образование и его миссия – наиболее полное обеспечение права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков. Данный вид образования обеспечивается государственными организациями различной ведомственной принадлежности (образование, культура, спорт и другие), а также негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями и индивидуальными предприятиями [4].

Дополнительное образование детей – это мотивированное образование, позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределившись профессионально и личностно [1].

Одной из особенностей дополнительного образования заключается в передаче базовых национальных ценностей и сохранении культурного наследия. Дополнительное образование носит практико-ориентированный характер, и, прежде всего, предполагает развитие творческого потенциала через освоение практического опыта в цирковой деятельности.

Отличительными чертами педагогики дополнительного образования детей являются:

- создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области (направления и вида деятельности), профиля программы и времени ее освоения, педагога;
- многообразии видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, склонности и потребности ребенка;
- личностно-деятельностный характер образовательного процесса, способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению;
- личностно-ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации успеха» для каждого;
- создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности;

- признание за ребенком права на пробы и ошибки в выборе профессии, права на пересмотр возможностей в самоопределении;
- применение таких средств определения результативности продвижения ребенка в границах выбранной им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, области знаний), которые помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это развитие, не ущемляя достоинства личности ребенка [4].

Цирковое искусство в системе дополнительного образования детей реализуется в учреждениях государственного и негосударственного финансирования, так же в учреждениях, занимающихся профессиональной цирковой деятельностью, где стабильно работают детские любительские цирковые коллективы. В своем исследовании феномена циркового искусства, кандидат социологических наук Д.В. Щербакова пишет: «Массовому привлечению к цирковому искусству способствует организация детских и самодеятельных коллективов. Целевое назначение любительского цирка – подготовка номеров разнообразных цирковых жанров, органичное их сочетание в цирковом представлении, художественная постановка цельных программ – цирковых спектаклей. Немало участников самодеятельных цирковых коллективов достигают больших успехов и пополняют ряды артистов-профессионалов. Индивидуальное ученичество в номерах, как и семейная школа, – старый и испытанный путь будущего артиста на арену цирка. Школу индивидуального ученичества проходят главным образом артисты тех жанров, которых до сих пор не готовит главная кузница цирковых кадров – “Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева (Карандаша)”» [11].

Цирковое искусство в системе дополнительного образования – это школа, но «особенная», со своей ярко выраженной направленностью. Обучение в ней ведется по своим законам, которые определяются спецификой циркового искусства. Основная цель циркового искусства – воспитание в людях активного, творческого отношения к жизни, веры в свои возможности и способности. Цирковое искусство основано на общении между зрителями и артистами. Любое цирковое представление – это «сообщение», записанное на языке цирка, – трюке, который воплощается через мастерство артиста цирка, цирковой реквизит, музыку, костюм и бутафорию. Специфика цирковой драматургии состоит из индивидуального трюкового репертуара артиста цирка определённого циркового жанра. Цирковой номер сиюминутен, он не может существовать отдельно от артиста, в этом его особенность и недолговечность. Работа режиссера циркового искусства заключается в сценическом, музыкальном оформлении номера. В цирковом искусстве нет готовых номеров и исполнителей в силу уникальности

исполнения циркового трюка. Все цирковые номера построены на личность артиста, его индивидуальных трюковых способностях.

Специфика циркового искусства находит отражение в личностно-ориентированном подходе в организации обучения в системе дополнительного образования детей. Личностно-ориентированный подход сконцентрирован на особенностях конкретного человека, направляя его на реализацию своих индивидуальных способностей, формируя готовность к нестандартным ситуациям на манеже и готовность работать в разных цирковых жанрах.

Применение личностно-ориентированного подхода в обучении цирковым номерам позволяет решать важную проблему, стоящую перед цирковым искусством – создание условий для реализации личности артиста в своем индивидуальном творчестве, где происходит познание себя, своих возможностей, управление накопленными знаниями о себе и реализация потенциала личности в цирковом произведении – номере.

«Цирк – это объективная реальность, выраженная в категории всеобщего, в плане закономерных связей цирковых жанров, цирковых номеров и трюков, в смысле закона их функционирования в составе единого целого, то есть сферы цирка как самоорганизующейся и саморазвивающейся системы, где все трюки – основополагающие циркового жанра, являющиеся смыслом поведения артиста. Принимая на себя функции смыслообразования, трюк, выраженный в многообразии жанровых модификаций, представляет собой то основание, которое формирует значения и смыслы. Всеобщее в цирковом искусстве выражается в различии и многообразии жанров, номеров, делающих особенными цирковые явления, иногда дополняющими друг друга в виде меланжа, смешения жанров в одном номере при использовании компонентов целого, всеобщего – купола, манежа» [3].

Цирковое искусство является важным элементом дополнительного образования детей и выполняет следующие функции:

1. Познавательная. Знакомит подрастающее поколение с культурными ценностями. Является способом познания себя и окружающего мира.
2. Ценностно-ориентирующая. Способствует формированию жизненных ориентиров, формирует мировоззрение. Удовлетворяет желание быть значимой личностью.
3. Эстетическая. Помогает в формировании эстетического вкуса ребенка и его личностных предпочтений.

4. Воспитательная. Способствует развитию индивидуальных творческих способностей. Готовит будущего гражданина и патриота своей родины. Создает ситуацию успеха для каждого ребенка в силу разнообразия жанров (каждый ребенок может проявить себя не зависимо от физических способностей и особенностей развития).
5. Коммуникативная. Цирковое искусство основано на общении со зрителем, коллективом, партнером [4].

В настоящее время наблюдаются тенденции роста и развития детских любительских цирковых коллективов в учреждениях дополнительного образования детей. Это связано с рядом факторов: определенным вектором государственной политики в сфере образования, увеличением финансирования системы дополнительного образования детей, бурным ростом и конкуренцией в сфере предоставления образовательных услуг.

На сегодняшний день дополнительное образование детей приобретает новый смысл – стране нужны креативные, творческие кадры способные созидать и двигать экономику вперед. Обучение цирковому искусству в системе дополнительного образования – это путь к воспитанию креативности, дисциплинированности, терпимости, развитию критического мышления, умению решать проблемы и желанию общаться, а это главные требования, которые выдвигают все крупнейшие работодатели России к кандидатам на рабочие места. Система дополнительного образования может стать «кузницей кадров» для цирковой индустрии России и других сфер профессиональной деятельности.

Однако, следует отметить, что поддержки со стороны государства и профессиональных цирков любительское цирковое движение до сих пор не получает. При этом статистика показывает, что среди студентов Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша) 77% респондентов ранее занимались и получили первые базовые навыки будущей профессии в цирковом кружке или в группе спортивной акробатики [11].

Традиционно основные действия педагога дополнительного образования заключаются в том, что он комплектовывает состав обучающихся, воспитанников детского объединения и принимает меры по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в течение всего срока обучения. Он также разрабатывает и реализует дополнительную образовательную программу и создает условия для ее выполнения. Педагог дополнительного образования должен обеспечивать и анализировать достижения обучающихся; оценивать эффективность обучения, учитывая овладение основными навыками и умениями циркового искусства. Все вышесказанное

предполагает, что в функции педагога входит создание условий для получения обучающимися опыта творческой деятельности; оказание особой поддержки одаренным и талантливым обучающимся; организация участия обучающихся в массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях циркового искусства. Кроме того, он должен обеспечивать и гарантировать охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников в течение образовательного процесса. Данный комплекс профессиональных действий педагога дополнительного образования цирковой студии или любительского циркового коллектива осуществляется в рамках реализации программы обучения цирковому искусству [4].

В дополнительном образовании детей программа обучения цирковому искусству является авторским продуктом, т.к. цели, задачи, результаты, содержание программы определяется личностью, квалификацией и профессиональными интересами педагога, реализующего ее. Программа дополнительного образования детей, с одной стороны, – это документ, который создается с соблюдением формализованных процедур и общих для всех правил, с другой стороны — это большой проект или набор проектов, ориентированных на развитие исполнительского творчества в различных цирковых жанрах.

Результаты. Проблема взаимодействия между субъектами цирковой деятельности и любительскими цирковыми коллективами связана с отсутствием единой системы организации и управления обучением цирковому искусству. Следовательно, задача педагога дополнительного образования и руководителя любительской цирковой студии заключается в осуществлении управленческого цикла, включающего основные функции управления: мотивация, планирование, организацию, контроль.

Вариантом решения вышеизложенных проблем может быть путь организации и развития сетевого взаимодействия цирковой студии с различными организациями и учреждениями разного ведомственного уровня из социально-культурной сферы, а также из сферы искусства и образования.

Сетевая форма реализации образовательных программ включена в такие федеральные проекты как «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого», «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

В основе сетевого взаимодействия образовательных организаций лежит «теория сетей». Методологическое значение данной теории, как отмечает М.В. Ромм, состоит в установке социальных отношений, в которые вступают связанные объекты, и самой структуры, которая строится из этих отношений [5]. По мнению большинства авторов, исследующих феномен сетевого взаимо-

действия, его суть определяется способом совместной деятельности, основой возникновения которой является определенная проблема, интересующая всех участников сетевой программы. При этом они сохраняют независимость своей основной деятельности, взаимодействуя лишь по поводу данной проблемы, объединяя при необходимости ресурсы для ее разрешения. В числе представленных ресурсов, которые могут быть использованы как сетевые, выделяют следующие: информационные, кадровые, материально-технические, учебно-методические, социальные. Цель поддержки состоит в том, чтобы оказать помощь всем участникам процесса сетевого взаимодействия в преодолении тех или иных внешних барьеров, которые самостоятельно он не способен преодолеть.

Можно выделить критерии эффективности управленческих действий руководителя цирковой студии или циркового любительского коллектива:

- комплексность цели программы, то есть насколько цели и задачи взаимосвязаны, дополняют или объясняют друг друга, а также какие задачи вынесены в приоритет и насколько это целесообразно и обосновано уровнем соответствия содержания программы заявленной цели;
- вариативность содержания программы, разнообразие и возможность выбора содержания и форм деятельности в образовательном процессе;
- вовлеченность социальных партнеров в рамках межведомственного, межуровневого и сетевого взаимодействия при реализации образовательной программы;
- степень открытости и доступности информации о деятельности цирковой студии.

Обобщая сказанное выше, можно сделать следующие выводы:

1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии. Всё вышесказанное способствует формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплению здоровья, а также на организации их свободного времени.
2. Цирковое искусство сочетает в себе множество жанров, постоянно пересекающихся между собой, что позволяет эффектно преподнести достижения многих смежных видов искусства. Цирк – это демонстрации безграничных возможностей человека, его физической красоты, смелости и отваги.
3. Детские цирковые школы-студии являются эффективным инструментом современного развития циркового искусства. Их создание дает возможность получения от дополнительного до предпрофессионального образования.

4. Приобщение детей к цирковому искусству с самого раннего возраста способствует формированию эстетического вкуса и устойчивого интереса к искусству.
5. Процесс приобщения детей к цирковому искусству возможен путем организации цирковых студий, объединений, кружков в системе дополнительного образования детей.

Реализация программы дополнительного образования детей, как специально организованного проекта совместной добровольной деятельности педагога дополнительного образования детей и обучающихся цирковому искусству, активного общения педагога и ребенка, педагога и группы заключается во взаимодействии различных социальных групп людей, их сотрудничества и сотворчества. Эта деятельность подчиняется управленческим решениям педагога, его педагогической интуиции, здравому смыслу, опыту и профессионализму [2].

Перспектива повышения качества деятельности цирковых студий может быть обеспечена следующими направляющими положениями:

1. Сетевое взаимодействие в сфере дополнительного образования детей в области циркового искусства – это система связей и отношений между разными организациями как равными партнерами, благодаря которой реализуются совместные проекты в различных областях и направлениях деятельности. При этом в таком взаимодействии происходит объединение ресурсов каждого участника взаимодействия, или обмен ими. Из взаимодействия этих ресурсов рождается новое системное качество деятельности каждого участника сетевого взаимодействия.
2. Отличительные черты сетевого взаимодействия: независимость членов сети, множественность лидеров, объединяющая цель, добровольность связей, множественность уровней взаимодействия, взаимная выгода, открытость сети, взаимная ответственность.
3. Существующее законодательство в области дополнительного образования детей имеет существенные пробелы, не позволяющие эффективно развивать практики сетевого взаимодействия. На региональном и муниципальном уровнях необходимо разработать нормативно-правовые договоры и акты, регламентирующие процессы сетевого взаимодействия.

Рекомендации и основные задачи системы организации и управления цирковым искусством в отношении формирования и развития практик сетевого взаимодействия, это:

- создание нормативно-правовых, финансовых, информационных, кадровых, организационных условий;
- централизованное формирование учебно-методического обеспечения, проведение семинаров и круглых столов, с целью популяризации сетевого взаимодействия;
- обучение педагогов дополнительного образования детей азам сетевого взаимодействия, активизация их включенности в процесс обучения и сетевого взаимодействия;
- контроль качества и эффектов от сетевого взаимодействия.

Сетевое взаимодействие в г. Иркутск и Иркутской области в системе дополнительного образования детей в области циркового искусства, встречается часто в виде разрозненных практик, разовых акций, круглых столов, мастер-классов. У цирковых студий и их руководителей существует потребность и большой интерес к развитию сетевых практик и их обобщению, изучению и систематизации. Перспективными направлениями сетевого взаимодействия являются: профориентация, повышение квалификации, внеурочная деятельность, совместные проекты с ВО и СПО.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что она может быть применена в практической деятельности специалистов циркового искусства в процессе организации и управления детской цирковой студией в системе дополнительного образования детей через создание сетевого взаимодействия на городском, областном, региональном или всероссийском уровне.

В заключении подчеркнем важную роль управленческой деятельности руководителей учреждений дополнительного образования для обеспечения успешности сетевого партнерства. Повышение эффективности управления возможно через создание благоприятных условий для организации обучения, проявляющиеся в результате расширения вариативности содержания, инициативы и ответственности социальных партнеров в рамках сетевого взаимодействия всех субъектов самоуправления, открытости и доступности информации о деятельности цирковой студии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024). – Текст: электронный // КонсультантПлюс: сайт. – Москва, 1997-2024. URL: https://school426.gosuslugi.ru/netcat_files/32/50/Federal_nyy_zakon_

- ot_29.12.2012_N_273_FZ_red._ot_19.12.2023.pdf?ysclid=lsbd7y5tuf790423061 (дата обращения: 07.02.2024).
2. Бакина О.В. Дополнительное образование как основной ресурс развития сферы культуры. – Текст: непосредственный // Обсерватория культуры. – 2018. – Т. 15, № 2. – С. 230–237.
 3. Васинская А.А. Факторы безопасности образовательной среды детской цирковой студии / Васинская А.А., Сомова Н.Л. – Текст: непосредственный // Актуальные вопросы психологии в исследованиях студентов и аспирантов: сборник научных статей. – Москва, 2018. – С. 28–32.
 4. Ганин А.А. Развитие циркового искусства в России до 2035 г. В культурологическом аспекте / Ганин А.А., Бушкова Т.В. – Текст: непосредственный // Человек и культура. – 2023. – № 4. – С. 41–50.
 5. Келденева К.К. Дополнительное образование в мировой художественной педагогике как главный ресурс эстетического воспитания школьников. – Текст: непосредственный // Художественное пространство XXI века: проблемы и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции. – 2020. – С. 244–249.
 6. Кирьянова О.А. Теоретическое обоснование педагогических условий формирования готовности будущих специалистов сферы культуры и искусства / О.А. Кирьянова // Культура и цивилизация. – 2022. – Т. 12, № 2–1. – С. 285–291.
 7. Методические программы по основным цирковым дисциплинам. – Текст: электронный // В мире цирка и эстрады: сайт. – Москва, 2004-. – URL: <http://ruscircus.ru/junior/program.shtml> (дата обращения: 28.12.2023).
 8. Путь к цирковому манежу: [авторская радикальная программа для занятий детской любительской цирковой студии / Блужина Ю.В., Индюкова Л.Н.]. – Иркутск: [б. и.], 2009. – 87 с. – Текст: непосредственный.
 9. Селиванова Н.В. Развитие циркового искусства и особенности управления цирками в России: основные этапы и методы / Селиванова Н.В., Олейникова Е.Г. – Текст: непосредственный // Форум молодых ученых. – 2018. – № 5–3 (21). – С. 195–201.
 10. Сырцева Е.В. Цирковое искусство: образовательная программа дополнительного образования детей. – Текст: электронный // Внешкольник: сайт. – Москва, 2019-. – URL: <https://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/metod-kabinet/programmy/85-tsirkovoe-iskusstvo> (дата обращения: 25.12.2023).
 11. Щербак Д.В. Институционализация цирковой деятельности в России. – Текст: непосредственный // Управление человеческими ресурсами в сфере физической культуры, спорта и здорового образа жизни: сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. – 2019. – С. 448–452.

© Кирьянова Ольга Александровна (s-slon@bk.ru), Блужина Юлия Васильевна (i.bluzhina@iro38.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»