

ХАРЬКОВСКИЙ ЦИРК: СОВРЕМЕННОЕ УКРАИНСКОЕ ИСКУССТВО МАНЕЖА

Шумакова С.Н.

*аспирантка кафедры теории и истории культуры
Харьковской государственной академии культуры (Украина, г. Харьков)*

Актуальность темы обусловлена особенностью современной культурной ситуации с ее динамикой активизации интереса к зрелищному искусству, в сложной системе которого особое место занимает цирковое. В настоящий момент к искусству манежа начинает проявляться исследовательский ренессанс, сформированный тем, что отечественное цирковое искусство, репрезентующее систему духовных ценностей и мировоззренческих ориентиров, в конечном счете, на уровне реализации своих художественных проектов созидает культуру нынешнего дня.

В условиях нынешней всепоглощающей виртуализации социума сложно переоценить значение цирка, способного вести такой необходимый сегодня «живой» диалог со зрителем, в котором отражена поразительная сила его жизнеутверждающей сущности. Праздничное по своей сути цирковое искусство отрицает «прозу действительности» с ее банальными сторонами, приобщая зрителя к особому одухотворенному миру. Константа циркового искусства – изображение человека в его творческой устремленности, обрамленной истинной красотой; другой постоянной является воспроизведение скрытых душевных проявлений – грез и фантазий. В их слиянии заключается вездесущая популярность и жизненная востребованность циркового искусства.

Будучи сложным художественным явлением, цирковое искусство предлагает особый, свой взгляд на мир, расширяющий границы возможного в пространстве манежа. В искусстве цирка мгновение рождает форму, а форма делает зримым мгновение. Мастера манежа ежедневно рискуют жизнью, раздвигая границы доступного человеку. Так, в цирковом искусстве многими его зарубежными и отечественными теоретиками усматривается некое отражение возможного человеческого грядущего. Цирк считается искусством будущего.

Вместе с тем, можно констатировать неисследованность феномена отечественного циркового искусства и наиболее значимых его центров, а также назревшую сегодня необходимость многоаспектного их изучения.

Исследование базируется на общетеоретическом значении циркового искусства и искусствоведческом осмыслении этого феномена, опирающемся на работы теоретиков-цирковедов: Е. М. Кузнецова [6], Ю. А. Дмитриева [3], М. И. Немчинского [8; 9], С. М. Макарова [7], А. З. Житницкого [4; 5], В. А. Барина [1], В. Н. Сергунина [10], М. А. Триваса [12] и др.

Одним из ведущих центров цирковой жизни Украины ныне и всего Советского Союза в прошедшие годы считается Харьковский цирк. Подтверждением тому служит феномен циркового искусства в контексте Харькова, который, по мнению специалистов, считается одним из наиболее

«цирковых» городов Украины. Харьковский цирк, как один из центров циркового искусства, был и остается одним из первых и наиболее значимых в стране.

Именно в Харькове в свое время был осуществлен важнейший шаг в эволюции циркового искусства, определяющий характерные пути развития национального цирка – создан Первый украинский национальный цирковой коллектив. Харьковский цирк представляет направленность на неустанный поиск современных форм бытования классической цирковой традиции и сохранение живой ее сути.

Харьковский манеж считается репетиционно-постановочной «лабораторией», где исследуется язык выразительности циркового искусства – трюк и создаются программы, аттракционы и номера на уровне европейских и мировых образцов. Унаследовав все лучшее, что было создано в России до революции, в период зарождения и становления современного циркового искусства, а также в «золотой век» расцвета советского цирка, который, как замечает теоретик циркового искусства С. М. Макаров, добившись самобытности, «как чудо покорил мир», став прародителем национальных цирков стран СНГ и образцом, которому и сегодня подражают коллеги за рубежом, Харьковский цирк в статусе постановочного обуславливает эволюцию отечественного циркового искусства, динамику которой задает непрерывный харьковский «конвейер» созидания, ориентированный на поиск новых художественных форм.

Выявлено, что в Харькове был создан целый ряд выдающихся аттракционов, получивших мировое признание: «Белые тигры» Сарвата Бегбуди, «Тигры, ягуары и верблюды» Никиты Кочакова, «Медведи и сивучи» Валерия Чугунова, «Медведи» Степана Денисова, «Джигиты» Хакима Зарипова, «Джигиты» Ирбека Кантемирова, «Подкидные доски» Валентина Пузакова, «Гималайские медведи» Луиджи Безано, «Львы» Ольги Борисовой, «Африканские львы-великаны» Николая Сквирского, «Атлет и лев» Виктора Ярославцева, «Среди хищников» Вальтера Запашного, «Экзотические животные» Степана Исаакяна, «Иллюзионный аттракцион» Анатолия Фурманова и многие другие.

Особенно необходимо выделить чрезвычайно зрелищный аттракцион «Необыкновенная олимпиада» Виталия Пузакова, посвященный Московской Олимпиаде – 80, в котором в начале гимнасты демонстрировали свое мастерство, а за ними впервые абсолютно все трюки повторяли медведи, вызывая невероятный восторг зрителей.

Кроме этого, в более ранний период, когда на манеже господствовала механика, были созданы уникальный воздушный аттракцион «Полет на санях из-под купола цирка» Александра Буслаева и Ирины Бугримовой, ряд номеров экстра-класса Петра Маяцкого (Лео Маро): «Ренское колесо на перше», «Шар смелости», «Мотогонки по наклонному треку», «Римские гладиаторы», «Римские кольца», «Перш» и др., а также аттракцион его дочери Марины «Африканские гепарды и черные терьеры».

В последние годы в Харькове были подготовлены новые аттракционы: «Дрессированные львы» артистов Пинко, посвященный памяти Ирины Бугримовой, «Воздушный полет» С. Манчука, «Воздушный полет» С. Коваленко, «Партерный полет» С. Шаталова, «Полет без сетки» М. Севрюкова, «Игра с хлыстами Зорро» и «Свободная дрессура пони» Андрея Спектора, «Акробаты на батуте» под руководством Е. Захарова.

Необходимо отметить, что изучаемое нами современное цирковое искусство, рожденное в Харькове – это программы, которые отличает высокий эстетический статус, аттракционы и номера, известные далеко за пределами Украины, демонстрирующие безусловный престиж отечественного искусства манежа.

По мнению искусствоведов, творческое наследие, внесенное Харьковским цирком в эволюцию отечественного искусства манежа, оправданно очерчивает сферу творческих единомышленников, объединенных одной идеей, иными словами, сферу «харьковской школы циркового искусства».

Таким образом, очевидной главной задачей мастеров харьковского манежа является сохранение цирковых традиций и преемственность цирковой культуры предшественников. «Старый, добрый» язык «золотого века» советского цирка продолжает жить, обретая новые инварианты своего смысла, создаваемый харьковскими мастерами.

Установлено, что феномен произведений циркового искусства, увидевших свет в Харькове, – явление непрерывно и безостановочно эволюционирующее, что иллюстрирует эстетико-стилевая форма цирковых программ разных периодов.

Рассматривая процесс освоения языка трюковой традиции на примере постановочных решений харьковских творцов, выявляем их разноуровневые подходы к данной проблеме. Это – и драматургическая, и эстетико-стилевая составляющие и активная диффузия инноваций.

Драматургической особенностью программ, рожденных на харьковском манеже, является ориентированность на более глубокое отражение извечной в цирковом искусстве темы человеческого совершенства, более пристальное «вглядывание» в человека. Это успешно реализуется на уровне поиска особых «трюковых способов» мировосприятия, трюков-акцентов, где человек выступает объектом художественных переживаний, мотивом сосредоточения художественных чувств.

В итоге, анализируя принципы построения представлений разных сезонов, среди которых особенно необходимо выделить «Магия цирка», «Карнавал хищников», «Наш мир – манеж», «Майский звездопад», «Львы и тигры», выявляем их подчиненность общим законам драматургии: преобладающее большинство программ отличает точность и выверенность драматургической структуры и выразительность воплощения цирковых образов; то, что специалисты называют «невесомой игрой с мастерством», означающей абсолютную свободу создающего в поисках свежих сюжетных мотивировок.

Таким образом, состояние научной мысли, посвященной отечественному цирковому искусству, в частности, харьковскому его феномену,

выразительно отражается характерной тенденцией, связанной с существенным противоречием между практикой и теорией. Это противоречие сказывается на историческом отставании отечественной гуманитаристики в изучении цирковых форм, в то время, как на практике они устойчиво и динамично эволюционируют.

1. *Баринов, В. А.* Основы творчества в цирке / В. А. Баринов // Вест. МГУКИ. – 2005. – № 4. – С. 66–73.
2. *Владимиров, В. А.* Цирк как феномен культуры : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.01 / В. А. Владимиров. – М. , 1986. – 23 с.
3. *Дмитриев, Ю. А.* Прекрасное искусство цирка / Ю. А. Дмитриев. – М. : Искусство, 1996. – 528 с.
4. *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.
5. *Житницький, А. З.* Циркове мистецтво як складова частина української культури / А. З. Житницький, О. А. Житницький // Культура України: зб. ст. – Х., 1996. – Вип. 3. – С. 193-197.
6. *Кузнецов, Е. М.* Цирк: Происхождение. Развитие. Перспективы / Е. М. Кузнецов. – М.–Л. : ACADEMIA, 1931. – 448 с.
7. *Макаров, С. М.* Шаманы, масоны, цирк: Сакральные истоки циркового искусства. Изд. 2-е / С. М. Макаров. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 280 с.
8. *Немчинский, М. И.* Драматургия циркового номера: Учебное пособие / М. И. Немчинский. – М. : ГИТИС, 1986. – 85 с.
9. *Немчинский, М. И.* Постановочный цирк. Образное осмысление циркового номера: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.01 / М. И. Немчинский. – М., 1975. – 15 с.
10. *Сергунин, В. В.* Актуальные проблемы создания образа на манеже советского цирка (на примере номеров спортивно-акробатических жанров) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. искусствоведения : 17.00.01 / В. В. Сергунин. – М. : МК СССР, ВНИИ, 1985. – 25 с.
11. *Теоргиева, Л.* Тайны Харьковского цирка / Л. Теоргиева // Харьк. известия. – 2007. – 11 окт. – С. 12.
12. *Тривас, М. А.* О большой драматургии цирка / М. А. Тривас // Сов. эстрада и цирк. – 1967. – № 4. – С. 6–7.
13. *Харьковский цирк не гасит огни!* : [к 120-летию Харьковского государственного цирка] // Событие. – 2003. – 9 окт. – 15 окт. – С. 19.