

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА

Зарипова Карима,
директор Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Карима
Зарипова, Заслуженная артистка Республики Узбекистан, доцент, кавалер
орденов «Дустлик» и «Мехнат шухрати»

Аннотация. В статье раскрыты теоретико-практические основы развития эстрадно-циркового искусства.

Ключевые слова: эстрада, цирк, музыкальное искусство, ученик, актёрское искусство, танец, музыка.

THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPMENT VARIETY AND CIRCUS ARTS

Karima Zaripova,
Director of the Karim Zaripov Republican Variety and Circus College,
Honored Artist of the Republic of Uzbekistan, Associate Professor, holder of the
Dustlik and Mehnat Shukhrati orders

Annotation. The article reveals the theoretical and practical foundations of the development of pop and circus art.

Key words: bandstand, circus, musical art, textbook, acting, dance, music.

Развитие эстрадно-циркового искусства связано с интенсивным развитием социально-экономической жизни нашей республики.

По мнению ряда исследователей, в современных условиях многогранно развиваются все виды искусства, в том числе и эстрадно-цирковое.

Эстрадное искусство (от фр. *estrade* – помост, возвышение) – синтетический вид сценического искусства, объединяющий малые формы драмы, комедии, музыки, а также пение, художественное чтение, хореографию, эксцентрику, пантомиму, акробатику, жонглирование, иллюзионизм [1].

Цирк – вид зрелищного искусства, по законам которого строится развлекательное представление [2]. Также цирком называется и само специальное здание для проведения этих представлений.

Своими корнями эстрада уходит в далёкое прошлое, прослеживающееся в искусстве Египта, Греции, Рима; её элементы присутствуют в представлениях странствующих комедиантов-скоморохов (Россия), шпильманов (Германия), жонглёров (Франция), франтов (Польша) и маскарабозов (Средняя Азия) [3].

Музыкальное искусство нашей республики активно развивается, вбирая в себя всю мудрость поколений, народных и классических традиций, а также современных достижений в области художественной культуры.

Одним из наиболее популярных и востребованных жанров композиторского творчества, которому в наши дни уделяется большое внимание, является эстрадная песня, как вид музыкального искусства, которое включает вокальное и песенное творчество в его яркой, доступной и популярной форме.

Разнообразие жанров, стилей и исполнительских возможностей эстрадной песни безграничны, поскольку лаконичность и доступность эстрадной песни позволяет воспользоваться художественными возможностями, которые за небольшое время ее восприятия оказывают сильнейшее воздействие на психологическое и эмоциональное состояние ученика.

Для национального эстрадно-циркового искусства важно то, что элементы разных искусств – цирка, театра, раннего кинематографа, музыки, танца [4] – собраны в эстрадное представление, создавая специфическое действо и делают эстраду уникальной формой художественного творчества.

Современное эстрадно-цирковое искусство за счет вокального мастерства расширило свои границы и вышло за рамки искусства, сделав его массовым явлением культуры повседневности, став востребованной частью образовательной системы, средств массовой информации и Интернет-культуры.

Процессы культурной жизни сформировали массовую культуру, активно проявляющуюся в вокальном эстрадном исполнительстве. Зрелищность и развлекательность стали популярными качествами, востребованными самым широким контингентом любителей музыкальной эстрады. Специфика эстрадного искусства состоит в том, что сегодня оно достигло яркого расцвета и высоких результатов и отвечает велению времени, учитывая огромное тяготение учащейся молодежи к данному виду искусства.

Голосовые данные певца, его музыкальный слух, культура, необходимые знания, трудолюбие, воля в сочетании с тонким вкусом, пониманием композиторского замысла и точным ощущением запросов слушательской аудитории – вот что является сегодня формулой успеха.

Современные композиторы и исполнители своим неутомимым творческим трудом вносят большой вклад в развитие национального эстрадного искусства Узбекистана. Наряду с ним национальную эстраду Узбекистана обогащают молодые талантливые певцы, чьи песни звучат на праздничных концертах, конкурсах и фестивалях.

Специфика эстрады, вокального мастерства исполнителей, видовое и жанровое разнообразие – это неполный перечень исследований, осуществляемых искусствоведами в настоящее время.

Музыкальные произведения рассчитаны на различные типы вокальных голосов, предоставляя педагогу возможность выбора той или иной тональности путем транспонирования с учетом особенностей голосового аппарата ученика.

Важное значение для будущего эстрадного певца имеют такие качества, как умение держать себя на сцене, обладать высоким художественным и эстетическим вкусом, знать и умело применять современную технику эстрадного исполнительства, органично сочетая ее с национальными формами

вокального искусства. Для достижения такого высокого профессионализма и востребованного уровня знаний в содержание музыкального образования включен целый ряд необходимых общеучебных и специальных дисциплин, отвечающих уровню мировых образовательных стандартов и современным достижениям в области эстрадного искусства.

Многовековые традиции узбекской музыки бережно сохраняются, развиваются, продолжают звучать в мыслях и чувствах наших современников. Единство теоретических знаний с внутренним миром, культурой, природными задатками самого певца определяет качество и успех исполняемой песни.

Наибольший количественный масштаб этих радостных творческих мгновений возникает при исполнении эстрадной песни, так как она является самым массовым и доступным видом музыкального искусства.

Характерными свойствами эстрады были и остаются открытость и доступность восприятия, развлекательность и зрелищность исполнения, праздничность и разнообразие эстрадных номеров.

Эстрада синтезирует разные формы исполнительства, формирует у учеников синтетические актерские способности. Стремление ученика к эстрадным зрелищам объясняется феноменом эстрады, суть которого заключена в модели поведения, своеобразии художественного образа, эстетических ценностей [5], подаваемых слушателю с эстрадных подмостков.

Согласно философско-эстетической традиции, мир всегда трагичен и комичен одновременно. В связи с этим, ритмичность и жизнерадостность национальной эстрады способствует разрешению драматизма нашей жизни, поскольку каждая личность время от времени нуждается в ощущении праздника, восстановлении физических и духовных функций своего организма. Особенно, это касается учащейся молодёжи, поскольку они гармонично развиваются с учётом эстрадных песен и цирковых выступлений, как собирательных видов искусства, выраженных в эстетике, искусствознании и философии.

Жанры и формы эстрадной песни разнообразны: романс, баллада, народная песня, частушка, шансон, авторская песня, бардовская песня, поп-музыка, джаз, блюз и др. [6].

Эстрадное вокальное искусство в условиях информационного социума стало нормой, частью массового искусства, что стало показателем формирования и становления музыки как массового вида искусства.

По нашему мнению, «эстрада» – это такая категория, которая уже сегодня расшифровывает не только вид искусства, но и социокультурный феномен массовой культуры.

Многообразный феномен эстрады выражает сущность человеческой жизни и объясняет глубинную потребность в эстраде на разных исторических этапах.

Следует также заметить, что вокальная эстрада сегодня свободно выходит за академические рамки как искусства, в ней постоянно просматриваются процессы современной культуры, которая вывела эстраду на новый

художественный уровень, вместе с тем в художественно-эстетическом содержании эстрады произошли качественные изменения.

Современное музыкальное искусство преследует грандиозную цель – дать возможность превращению эстрады в широкий спектр музыкальной культуры.

Демонстрация эстрадой открытости, доступности, некоей легкости, эффектности и популярности – все эти и другие качества становятся гарантом успешности эстрады, поскольку, по мнению исследователей эстрады, есть признаки нового культурного кода современного эстрадного искусства.

Обобщая сказанное, следует заметить, что теоретико-практическим исследованиям в сфере эстрадно-циркового искусства сегодня важно сформировать новый тип эстрадного искусствоведа, который объединяет в себе практика и теоретика.

Таким образом, эстрадное вокальное искусство представляет собой универсальный феномен национальной культуры. В эстрадно-цирковой музыкальной культуре выделяются следующие важнейшие аспекты: культура и искусство официальное, самодеятельное массовое искусство; стихийная самодеятельность: народная эстрада, авторская песня, рок-музыка.

Литература

1. <https://aesthetics.academic.ru/567/>
2. <https://www.google.com/search?q=%D1>
3. Зарипова К. Я жизнь свою Искусству посвятила // Сборник статей, посвященный 110-летию со дня рождения Заслуженной артистки Республики Узбекистан Мубаракхон Зариповой, первой Узбекской клоунессе, наезднице и дрессировщице лошадей. – Т., 2016.
4. Муратов М.М. Эстрада как феномен массовой культуры: Автореф. дис. ... канд. культурологии. – Казань, 2005. – 21 с.
5. Зарипова К. Неугасаемые лучи искусства. – Т., 2018.
6. Тураев Ю. Узбекские эстрадные песни XX века: Учебное пособие. – Т., 2015.