

УДК 791.83

DOI: 10.34670/AR.2021.35.95.028

Якутский цирк в структуре культурных индустрий Арктики: становление и современные проблемы

Расторгуев Сергей Васильевич

Аспирант,
Арктический государственный институт культуры и искусств,
677027, Российская Федерация, Якутск, ул. Орджоникидзе, 4;
e-mail: rastorguev.ser@yandex.ru

Расторгуева Мария Васильевна

Магистрант,
Арктический государственный институт культуры и искусств,
677027, Российская Федерация, Якутск, ул. Орджоникидзе, 4;
e-mail: rasmas@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается история становления Якутского цирка в непростые времена не только для циркового искусства, но и для всей страны в целом, поэтому само его появление и развитие – это своего рода феномен. Якутский цирк становится неотъемлемым звеном в структуре творческих (креативных) индустрий Арктики. Дается краткий обзор нескольких определений культурных и креативных индустрий, выявляются их сходство и различие в хронологическом порядке. Роль Якутского цирка в развитии культурных индустрий в республике требует более углубленного исследования. Ключевыми задачами по продвижению циркового искусства в индустрии исполнительских искусств являются привлечение зрителей самых разных возрастных категорий, культур и конфессий и решение проблем деятельности учреждений культуры, в том числе цирка, в период пандемии, связанной с коронавирусной инфекцией.

Для цитирования в научных исследованиях

Расторгуев С.В., Расторгуева М.В. Якутский цирк в структуре культурных индустрий Арктики: становление и современные проблемы // Культура и цивилизация. 2021. Том 11. № 3А. С. 210-217. DOI: 10.34670/AR.2021.35.95.028

Ключевые слова

Цирковое искусство, Якутский цирк, Арктика, социокультурное пространство, культурные индустрии, креативные индустрии, народные традиции, пандемия, культурное наследие.

Введение

Вопрос развития циркового искусства во все времена был актуальным в современном социокультурном пространстве. Цирк как отрасль культуры является важной составляющей в моделировании современных концепций массовой и элитарной культур и их взаимодействия с народными традициями. По своей природе цирковое искусство, призванное удивлять, восхищать, доставлять удовольствие, сегодня находится в поле зрения государства, бизнеса, публики, отражая бурные процессы в экономике, политике, культуре, социальной жизни России [Клепацкая, 2009, 3]. В широком культурном контексте современных научных статей, монографий, посвященных культурологии цирка, нет. Научные исследования, авторами которых являются Ю. Дмитриев¹ и А. Георгиев², в основном поднимают вопросы исторической эволюции и жанровой теории цирка. В перечне научных изданий по цирковой проблематике необходимо выделить монографию В.П. Даркевича, посвященную светской праздничной жизни Средневековья³, а также содержательное исследование С.М. Макарова «Шаманы, масоны, цирк: сакральные истоки циркового искусства»⁴. Надо признать, что история российского цирка систематически не рассматривалась ни в одной из гуманитарных наук. Исследования, посвященные роли цирка в философско-эстетическом и социокультурном пространстве России, были опубликованы В.А. Бариновым, О.С. Клепацкой, С.М. Макаровым, М.И. Немчинским, О.В. Пятаевой и др.⁵

Якутский цирк, являясь одним из молодых цирков России, остается вне поля научных исследований. Опубликованные материалы (статьи в журналах и газетах, очерки, рецензии, отчеты о деятельности цирка) требуют глубокого научного анализа и систематизации.

Основная часть

Государственный цирк Якутии считается единственным в Арктике самым северным цирком в мире. Его становление происходило в самые сложные времена не только для циркового искусства, но и всей страны в целом. Поэтому само его появление, а в последующем и развитие – это своего рода феномен. Свою историю цирк в условиях вечной мерзлоты начал в конце 1980-х и начале 1990-х гг. с организации синтез-театра «Ойуун», главными признаками которого были самобытность, многожанровость и универсальность в исполнении номеров. Помимо циркового искусства артисты владели мастерством вокала, танца, разговорного жанра, играли

¹ См.: Дмитриев Ю.А. Искусство цирка М., 1964. 80 с.

² См.: Георгиев А. Больше внимания развитию национальных цирков // Советский цирк. 1959. URL: <http://www.ruscircus.ru/arhiv-press/national-circus596>

³ См.: Даркевич В.П. Народная культура Средневековья: пародия в литературе и искусстве IX-XVI вв. М., 2004. 288 с.

⁴ См.: Макаров С.М. Шаманы, масоны, цирк: сакральные истоки циркового искусства. М.: КомКнига, 2006. 280 с.

⁵ См., например: Баринов В.А. Цирк в системе культуры общества // Современные исследования социальных проблем. 2011. Т. 6. № 2. С. 186-191; Клепацкая О.С. Цирк как феномен русской культуры первой трети XX века: автореф. дис. ... канд. культурологии. Киров, 2009; Макаров С.М. Шаманы, масоны, цирк: сакральные истоки циркового искусства. М.: КомКнига, 2006; Немчинский М.И. Опыт анализа постановочной работы советского цирка: модели циркового спектакля. 1920-1984 гг.: автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. М., 1991; Пятаева О.В. Многонациональный цирк России XX столетия: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2009.

на национальных музыкальных инструментах (*хомус, дьаба, күнсүр, табык*). Поэтому направление труппы было изменено на этно-синтез-театр «Ойуун». Создавались новые программы, синтез-театр много гастролировал внутри республики, страны и за рубежом. Постепенно накапливался опыт работы, и все это переросло в идею создания Якутского цирка как самостоятельного вида культурной деятельности. В 1994 г. на базе синтез-театра «Ойуун» по Указу Президента Республики Саха (Якутия) № 848 Михаила Николаева был создан Государственный цирк Якутии.

В конце 1990-х и в начале 2000-х гг. коллектив Якутского цирка на импровизированной арене старого здания цирка (бывшего технического помещения, приспособленного под здание цирка) обретал опыт и большую популярность. В труппе возрастало число артистов самых различных цирковых жанров, увеличивалось количество реквизита, оборудования, дрессированных животных. Артисты добивались все больших успехов на международных и всероссийских фестивалях-конкурсах, и в 2004 г. труппа Якутского цирка получила от республики новое здание самого настоящего цирка, имеющего форму бриллианта. Алмаз является одним из узнаваемых брендов Якутии в России и за рубежом, и в настоящее время Якутский цирк известен в России и за ее пределами как Бриллиантовый цирк.

Сегодня Якутский цирк является уникальной цирковой труппой с неповторимым колоритом, в котором умело переплетены национальный характер и традиционное цирковое искусство. Это один из немногих цирков страны, который имеет постоянную труппу, обучает, повышает квалификацию артистов в лучших цирковых школах мира, имеет собственный оркестр и балет, создает грандиозные номера и покоряет мир. За 26 лет цирк побывал с гастролями в Монако, Германии, Норвегии, Японии, США, Канаде, Китае, Италии, Белоруссии, Казахстане, Прибалтике и во многих городах России.

Председатель Союза цирковых деятелей России, народный артист России Евгений Биляуэр отметил: «В начале XXI в. цирк Якутии ворвался в мировое культурное пространство, заставив говорить о себе как о феномене современной городской национальной культуры. Народ, никогда не имевший ранее цирковой традиции, в течение чуть более десятилетия не только сумел создать самобытное глубокое национальное цирковое искусство, но и выбился в число лидеров цирка. Сегодня, оглядываясь назад, с уверенностью можно сказать, что здесь удалось объединить и сплотить в одно целое традиции европейской школы циркового искусства, на которой базировался советский цирк, азиатской школы и традиций якутского народа. Получилась прекрасная самобытная школа якутского цирка» [Реброва, www].

Якутский цирк в мировом цирковом пространстве был признан профессиональным сообществом как феноменальное явление, творческий коллектив, артисты которого выполняют сложные трюковые номера в самых различных цирковых жанрах: акробатика, воздушная гимнастика, каучук, хула-хуп, эквилибр на туго натянутой проволоке, жонглер на лошади, джигитовка, жонглирование, дрессура северных животных и т. д. С Якутским цирком сотрудничают известные российские педагоги-тренеры, режиссеры, художники, дизайнеры. Подтверждением этому стал эксклюзивный самобытный цирковой этноспектакль «Тепло вечной мерзлоты», основанный на народных сказаниях олонхо – древнейшего эпического искусства якутов. В спектакле по сюжету очень гармонично сочетаются выступления цирковых артистов самых различных жанров. Все они являются выпускниками Московского циркового училища им. М. Румянцева-Карандаша, Пекинского международного колледжа искусств, Якутского колледжа культуры и искусств. Многие из них – лауреаты всероссийских и международных фестивалей-конкурсов, в том числе в Монте-Карло (Монако), Латине (Италия),

Казахстане, Якутске и др. С большим успехом эксклюзивный цирковой спектакль представляли во многих городах России и странах зарубежья: Средней Азии, Прибалтики, Белоруссии, Венгрии. «Тепло вечной мерзлоты» является сейчас визитной карточкой Бриллиантового цирка Якутии. Именно под таким названием Якутский цирк более известен в России и за рубежом как мощный инновационный ресурс в брендинге Российской Арктики и проект зрелищной народной культуры, где духовный и творческий опыт предков раскрывается новым языком циркового искусства. Сегодня национальный Цирк Якутии получил всемирное признание и является бриллиантом в креативной индустрии культуры массовых зрелищ. Цирковое искусство Якутии развивается, рождаются новые цирковые номера, усложняются трюки, создается множество цирковых программ и спектаклей. В постановке номеров, программ Якутский цирк популяризирует народные традиции, моделирует стилизацию и национальный колорит народа саха. В планах – постановка нового масштабного проекта. Это будет грандиозный эффектный цирковой спектакль с национальным колоритом и с новыми необычными трюковыми номерами «Кун Ойуун».

Цирк относится к индустриям исполнительского искусства как яркий феномен культуры, представляющий зрелищные развлекательные программы, способный передавать через мастерство артистов эмоции и вызывать эстетические чувства у зрителей. С экономической точки зрения цирк, коммерчески ориентированный вид деятельности, соотносится с массовым распространением и потреблением. Цирковая отрасль весьма перспективна, цирк как бизнес может быть более чем успешным, стать креативной отраслью, приносящей достаточно высокие доходы. Цирк становится неотъемлемым звеном в структуре творческих (креативных) индустрий.

В последние десятилетия все чаще используется термин «культурные или творческие индустрии». Термин «культуриндустрия», характеризующий качественно новый аспект в социально-культурном воспроизводстве в связи с коммодификацией культуры, был впервые использован представителями Франкфуртской школы М. Хоркхаймером и Т. Адорно в 1947 г. в знаменитом труде «Диалектика просвещения» [Хоркхаймер, Адорно, 1997]. Спустя некоторое время к этой проблеме обратились французские ученые, которые говорили уже о «культуриндустрии» во множественном числе – «культурные индустрии» [Мьеж, Кирия, 2018]. Известный российский культуролог А.Я. Флиер признаками отличия культурных индустрий от «культурного производства – культурного творчества» указывает массовость и стандартизованность [Флиер, 2012, www]. Более глубоко феномен «культурных индустрий» был изучен британским ученым-философом Дэвидом Хезмондалшем. Он предложил более узкое определение: «Культурные индустрии – это государственные, коммерческие и некоммерческие организации, которые связаны с промышленным производством, информационными технологиями» [Хезмондалш, 2014]. Они являются массовыми по объемам и стандартизованными по большинству характеристик. Это множество видов исполнительского искусства: театр, цирк, телевидение, киноиндустрия, массовые театрализованные представления.

В контексте культурологического анализа в современном российском обществе процесс формирования и развития «культурных индустрий» изучен недостаточно. В настоящее время больше используются термины «индустрии досуга», «индустрии развлечений», «информационные индустрии», но чаще используются понятия «культурные и креативные индустрии». По оценкам экспертов, российский цирк остается одним из самых сильных несмотря на утерянные позиции на российском и мировом рынках в кризисные периоды

прошлого столетия. На нынешнем этапе цирк стоит на пороге больших перемен, внедряются новые технологии, имеется огромный человеческий и творческий потенциал. Необходимо переходить на международные стандарты креатива, промоушена, маркетинга и рекламы. Самой главной задачей становится привлечение как можно большего числа зрителей в цирки. Российский цирк – это зрелище, которое могут дать на сегодняшний день индустрии развлечений, или культурные индустрии.

Продвижение циркового искусства является ключевой задачей в индустрии исполнительских искусств. Главной особенностью продвижения в индустрии цирка является то, что объектами популяризации одновременно являются: 1) цирк с узнаваемым брендом; 2) «топ-менеджмент» цирка (администрация цирка, директор, художественный руководитель и т. д.); 3) лучшие цирковые представления; 4) цирковые артисты, известные публике. Второй особенностью является работа с целевой аудиторией – зрителями самых разных возрастных категорий, разных культур и конфессий. Кроме того, в продвижении цирка в индустрии зрелищ большая роль принадлежит самым различным всероссийским и международным фестивалям, конкурсам циркового искусства, а также крупным мероприятиям. В настоящее время целями развития циркового искусства в структуре креативных индустрий являются усиление позиций на рынке зрелищных мероприятий на российском и мировом уровнях, повышение его социальной и культурной значимости [Индустрия..., www].

В современном мире «культурные индустрии» являются приоритетным направлением в культурной политике многих государств. Истоки возникновения самобытного циркового искусства Якутии и его роль в развитии культурных индустрий в республике и в стране требуют более углубленного исследования.

В 2020-2021 гг., как всем известно, пандемия коронавируса внесла свои большие коррективы в обычный ритм жизни людей всего мира и нанесла удар по всем отраслям экономики, в том числе по отрасли культуры. С весны 2020 г. учреждения культуры, в том числе цирк, закрыты для зрителя, отменены все спектакли, представления, концерты, все массовые мероприятия.

Как показали прошедшие месяцы самоизоляции, наиболее уязвимыми оказались учреждения культуры, в частности цирки как объекты массового посещения людей. Сейчас по всей России идет тенденция к снятию ограничений, начинают работать театры, кинотеатры, музеи, библиотеки. В нашей республике, к сожалению, цирк пока остается закрытым для зрителей. Но не прекращаются репетиции тех номеров, которые нельзя не репетировать, – это номера с животными. Дрессировщики весь период ограничений работали с животными, ухаживали, кормили. На кормление животных, а это лошади, олени, собаки, песцы, лисицы, голуби, требуется много финансовых затрат. Приходилось по-разному выходить из положения: самим косить сено, собирать ягель, во многом помогали работники цирка, волонтеры.

Цирк отличается от других видов искусства, он специфичен. Так как цирковые артисты должны быть в форме, не набирать вес, постоянно отрабатывать трюки, ставить новые номера, все это требует немалой физической нагрузки, выносливости, четкости движений. Кроме того, цирковые артисты должны быть психологически уравновешены, лишены чувства страха, так как особенностью их труда является риск. В эти долгие месяцы самоизоляции цирк длительное время не зарабатывает, нет представлений, хотя до начала пандемии коронавируса проводились очень популярные в городе квесты, детские праздники, работали цирковая и театральная детские студии, шли представления, проводились концерты, были готовы к премьере. В период ограничений цирк оказался в трудном положении. Пандемия показала нам всем, что бывают

такие обстоятельства, которые могут повлиять на многое. Если учреждения Росгосцирка как-то выживают благодаря бюджету и поддержке компании, выплачивается зарплата, тратятся финансы на кормление животных, то когда-то процветающие частные цирки доходят почти до стадии банкротства (всемирно известный Cirque du Soleil, цирк-шапито «Адреналин» и многие другие).

В связи со сложившимся положением возникает вопрос о том, как сохранить в условиях пандемии такие учреждения культуры, как цирк. Для продолжения своей деятельности якутский цирк вынужден был работать в удаленном режиме, перейти в социальные сети, на портал «Культура.РФ», на котором можно посмотреть на выбор представления, спектакли, концерты. На официальных страницах в соцсетях Instagram, Facebook, Twitter, ВКонтакте проводятся различные флешмобы, конкурсы среди детей и взрослых, демонстрируются видео лучших номеров с участием цирковых артистов, артистов балета и оркестра Государственного цирка Якутии. Отметим, что во время ограничительных мер интерес зрителей к культурным онлайн-мероприятиям растет и будет расти в дальнейшем, но это никоим образом не сможет полностью заменить живого общения с публикой.

Заключение

Из года в год растет популярность самобытного коллектива Государственного цирка Якутии в других регионах России, расширяются культурные связи Республики Саха (Якутия) с зарубежными странами. Цирк в структуре культурных индустрий, представляющих зрелищные специфические произведения циркового искусства, с экономической точки зрения может стать креативной отраслью, приносящей достаточно высокие доходы, привлечь большое количество зрителей. Цирковое искусство Якутии очень близко к богатому национальному фольклору, народным традициям и обычаям, а также к эпосу олонхо, национальному празднику народа – ысыаху, благодаря чему самый северный цирк становится визитной карточкой республики и универсальным пропуском в любую страну любого континента, а сам якутский цирковой комплекс может стать международным центром циркового искусства Арктики.

Цирковое искусство Якутии как новое значительное направление в искусстве, до недавнего времени не свойственное для северного края, создало новый регион циркового искусства не только в России, но и в мире. Проникнутое оптимизмом и жизнеутверждающими идеями, оно является не только одним из институтов общественного сознания, но и целостной системой ценностей, которая формирует единство северного региона, а также частью республиканского общенационального культурного наследия и потенциала.

Библиография

1. Индустрия исполнительских искусств. URL: <https://dcenter.hse.ru/data/2018/08/21/1154843600/Индустрия%20исполнительских%20искусств%202018.pdf>
2. Клепацкая О.С. Цирк как феномен русской культуры первой трети XX века: автореф. дис. ... канд. культурологии. Киров, 2009. 19 с.
3. Мъез Б., Кирия И.В. Креативные индустрии: в поисках стабильности концепта // Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2018. Т. 3. № 4. С. 22-37.
4. О создании Государственного цирка Республики Саха (Якутия): указ Главы Республики Саха (Якутия) от 05.09.1994 № 848. URL: <http://docs.cntd.ru/document/445041732>
5. Реброва А. Как цирк Якутии ворвался в мировое культурное пространство и как он будет развиваться дальше? URL: <https://sakhalive.ru/kak-cirk-yakutii-vorvalsya-v-mirovoe-kulturnoe-prostranstvo-i-kak-on-budet-razvivatsya-dalshe>

6. Флиер А.Я. Культурные индустрии в истории и современности: типы и технологии // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 3. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/3/Flier_Cultural-Industries/
7. Хезмондалш Д. Культурные индустрии. М., 2014. 456 с.
8. Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М.: Медиум; СПб.: Ювента, 1997. 312 с.

The Yakut Circus in the structure of cultural industries in the Arctic: the formation and modern problems

Sergei V. Rastorguev

Postgraduate,
Arctic State Institute of Culture and Arts,
677027, 4 Ordzhonikidze str., Yakutsk, Russian Federation;
e-mail: rastorguev.ser@yandex.ru

Mariya V. Rastorgueva

Master's Degree Student,
Arctic State Institute of Culture and Arts,
677027, 4 Ordzhonikidze str., Yakutsk, Russian Federation;
e-mail: rasmus@mail.ru

Abstract

The article aims to examine the history of the Yakut Circus in difficult times, not only for circus arts, but for the whole country. It points out that its very appearance and development are a kind of phenomenon. The Yakut Circus is becoming an integral part in the structure of creative industries in the Arctic. The article provides a brief overview of several definitions of cultural and creative industries, their similarities and differences in chronological order. The role of the Yakut Circus in the development of cultural industries in the republic requires more in-depth research. The key objectives of promoting circus arts include attracting viewers of various age categories, cultures and faiths, and addressing the problems of cultural institutions, including circuses, during the COVID-19 pandemic. The circus arts of Yakutia can be viewed as a new significant art direction, which has created a new region of circus arts not only in Russia, but also in the world. Imbued with optimism and life-affirming ideas, it is not only one of the institutions of public consciousness, but also an integral system of values that forms the unity of the northern region, as well as part of the republican national cultural heritage and potential.

For citation

Rastorguev S.V., Rastorgueva M.V. (2021) Yakutskii tsirk v strukture kul'turnykh industrii Arktiki: stanovlenie i sovremennye problemy [The Yakut Circus in the structure of cultural industries in the Arctic: the formation and modern problems]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 11 (3A), pp. 210-217. DOI: 10.34670/AR.2021.35.95.028

Keywords

Circus arts, Yakut Circus, Arctic, sociocultural space, cultural industries, creative industries, folk traditions, pandemic, cultural heritage.

References

1. Flier A.Ya. (2012) Kul'turnye industrii v istorii i sovremennosti: tipy i tekhnologii [Cultural industries in history and modernity: types and technologies]. *Znanie. Ponimanie. Umenie* [Knowledge. Understanding. Skill], 3. Available at: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/3/Flier_Cultural-Industries/ [Accessed 12/06/21].
2. Hesmondhalgh D. (2012) *The cultural industries*. SAGE Publications. (Russ. ed.: Hesmondhalgh D. (2014) *Kul'turnye industrii*. Moscow.)
3. Horkheimer M., Adorno T.W. (1988) *Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente*. Fischer. (Russ. ed.: Horkheimer M., Adorno T.W. (1997) *Dialektika prosveshcheniya. Filosofskie fragmenty*. Moscow: Medium Publ.; St. Petersburg: Yuventa Publ.)
4. *Industriya ispolnitel'skikh iskusstv* [The performing arts industry]. Available at: <https://dcenter.hse.ru/data/2018/08/21/1154843600/Индустрия%20исполнительских%20искусств%202018.pdf> [Accessed 12/06/21].
5. Klepatskaya O.S. (2009) *Tsirk kak fenomen russkoi kul'tury pervoi treti XX veka. Doct. Diss. Abstract* [The circus as a phenomenon of the Russian culture of the first third of the 20th century. Doct. Diss. Abstract]. Kirov.
6. Miège B., Kiriya I.V. (2018) Kreativnye industrii: v poiskakh stabil'nosti kontsepta [Creative industries: in search of concept stability]. *Kommunikatsii. Media. Dizain* [Communications. Media. Design], 3 (4), pp. 22-37.
7. *O sozdanii Gosudarstvennogo tsirka Respubliki Sakha (Yakutiya): ukaz Glavy Respubliki Sakha (Yakutiya) ot 05.09.1994 № 848* [On the creation of the State Circus of the Republic of Sakha (Yakutia): Decree of the Head of the Republic of Sakha (Yakutia) No. 848 of September 5, 1994]. Available at: <http://docs.cntd.ru/document/445041732> [Accessed 12/06/21].
8. Rebrova A. *Kak tsirk Yakutii vorvalsya v mirovoe kul'turnoe prostranstvo i kak on budet razvivat'sya dal'she?* [How did the circus of Yakutia break into the global cultural space and how will it develop further?] Available at: <https://sakhalive.ru/kak-cirk-yakutii-vorvalsya-v-mirovoe-kulturnoe-prostranstvo-i-kak-on-budet-razvivatsya-dalshe> [Accessed 12/06/21].