

Рекомендации к просмотру и прочтению

ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА

приоритет духовного над материальным

созидательный труд

историческая память и преемственность поколений

6–7 классы

«ГАЛИНА УЛАНОВА» (1963)

Документальный фильм

Классический советский документальный фильм, ~56 минут. В фильме показаны съёмки Улановой в балетах: «Лебединое озеро», «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Бахчисарайский фонтан», «Шопениана» (её последний спектакль) и др. Дети увидят саму балерину на сцене, а не просто услышат о ней рассказ. Фильм открывается кадрами, где Уланова разговаривает с дирижёром А. Ройтманом в павильоне-студии во время озвучивания, гуляет по набережной Москвы-реки, проходит мимо Большого театра. Затем идут рисунки, рассказывающие о годах её учения в Ленинградской балетной школе, и балетные фрагменты выстраиваются в хронологическом и тематическом порядке. Доступен на VK Видео и в Яндексе по поиску «Галина Уланова 1963 ЦСДФ».

Вопросы для рассуждения

- Посмотри фрагменты из «Жизели» и «Ромео и Джульетты»: как Галине Улановой удаётся без слов рассказать зрителю, что чувствует её героиня? Как двигались её руки или корпус, в чём красота движений балерины? Приведи 1–2 примера из фильма (движение, взгляд, поза), которые особенно тебя поразили.
- Балет «Шопениана» создатели фильма выбрали как рамку всей картины (первый спектакль поставлен в 1928 году и последний в 1960 году). Что он символизирует он в судьбе Улановой? Приведи 1 пример: какое движение, по-твоему, особенно точно «повторяет» мелодию? Что ты слышишь в этом жесте — лёгкость, грусть, полёт?
- В одном из эпизодов фильма Уланова сама говорит о своих ролях: она стремится показать «глубину человеческих чувств, самопожертвование ради большого, чистого и честного». Выбери один фрагмент из любого балета в фильме и объясни, как в нём видно именно это не просто танец, а глубокое чувство. В чём состоит уникальность классического балета, его особая красота?

Источник: https://vkvideo.ru/video-8348403_152031633

«МИР УЛАНОВОЙ» (1981)

Документальный фильм

Двухсерийный документальный фильм телеканала «Культура», закадровый текст читает Алексей Баталов. Помимо балетных фрагментов, здесь есть съёмки репетиций Улановой с учениками — Екатериной Максимовой и Владимиром Васильевым. Для школьников это особенно ценно: они увидят не только сцену, но и труд, который за ней стоит. Доступен бесплатно на <https://smotrim.ru/video/2259809> (сайт телеканала «Культура»).

Источник: <https://smotrim.ru/video/2259809>

Вопросы для рассуждения

- Посмотри фрагмент танца и репетицию с учениками: чем отличается то, что видит зритель в зале, от того, что происходит на репетиции? Что в работе Улановой показывает: её величие — это не только красота движений, но и огромный труд и преданность искусству?
- В чём особенность танца Улановой: какие человеческие чувства передаёт? Приведи один момент из фильма, где кажется, что балерина будто рассказывает историю без слов.
- Уланова не просто танцевала, но и учила других. Как по кадрам с учениками можно понять, что для неё важно не только «сделать правильно», но и «почувствовать правильно»? Что она старается передать своим ученикам?

«ЛЕГЕНДА ОСТАЁТСЯ ЖИТЬ» (2020)

Документальный фильм

Авторский фильм Владимира Васильева — последнего партнёра и первого ученика Улановой в Большом театре. Личный, тёплый рассказ: уникальные фото- и видеоматериалы из личных архивов Васильева, Екатерины Максимовой и Татьяны Касаткиной (создателя Музея-квартиры Улановой). Записи репетиций, фрагменты «Шопенианы», истории о выступлении в лондонском «Ковент-Гардене» в 1956 году.

Источник: https://vkvideo.ru/video-239330983_456242306

Вопросы для рассуждения

- Владимир Васильев рассказывает об Улановой как о человеке и как о наставнике. Какие черты её характера и подхода к работе особенно запомнились ему? Приведи 1–2 примера из фильма (например, про репетиции или отношение к деталям) и скажи, почему это важно не только для балета, но и вообще для любого дела.
- В фильме есть фрагменты «Шопенианы» и рассказ про выступление в «Ковент-Гардене» в 1956 году. Что в этих кадрах показывает, что Уланова умела «говорить без слов»: передавать чувства и историю только движением? Выбери один короткий момент и опиши, что ты в нём почувствовал.
- Почему фильм называется «Легенда остаётся жить»? Как в нём показывают, что наследие Улановой — это не только старые записи, но и люди, на которых она повлияла (ученики, коллеги), и даже зрители, которые до сих пор ею восхищаются? Найди в фильме один эпизод, который лучше всего передаёт эту мысль.

«ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДЕВОЧКИ», М. И. СИЗОВА

Повесть

В книге рассказывается о первых шагах в балетной школе, суровых буднях училища, испытаниях эпохи и о том, как труд, стойкость и любовь к делу помогли Гале стать великой балериной. На её долю выпали тяжёлые времена — революция, голод, лишения, но сила характера и поддержка семьи-артистов помогли не сдаться. Автор показывает: за лёгкостью танца — огромная работа, а в каждое движение нужно вложить смысл. 6+. Подходит для 6—7 классов: живой язык и важные темы о преодолении и призвании. Где купить: есть на OZON, Wildberries, в магазине «Москва». Есть также бесплатная аудиокнига на «Книга в Ухе».

Вопросы для рассуждения

- Гале хотелось всё бросить, но она не сдалась. Что помогло ей справиться с сомнениями — характер, поддержка семьи или её мечта? А что помогает вам не отступать, когда что-то не получается?
- Родители Гали были артистами балета и воспринимали искусство как призвание. Как вы понимаете, что такое призвание? Всегда ли оно обнаруживается сразу или может раскрыться только с помощью многолетнего кропотливого труда? Какова роль трудолюбия в том, чтобы человек реализовал свой талант?
- За лёгкостью и красотой танца Улановой стояли годы тяжёлой работы. Бывает ли в жизни так, что результат кажется лёгким только тем, кто не видел труда? Приведите примеры из книги и из реальной жизни.

Источник:

<https://www.labirint.ru/books/562162/>

«БАЛЕТ. МИНИ-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ», Н. А. АЛЕКСАНДРОВА

Источник: <https://www.labirint.ru/books/528177/>

Энциклопедия

Это первая энциклопедия для знакомства с миром классического танца. Автор Наталья Анатольевна Александрова — не просто писатель, а человек, который связал жизнь с танцем: выступала, преподавала, а затем стала автором и редактором почти 50 книг о балете и разных видах танца. Для 6–7 класса книга подходит идеально: ребёнку будет легко читать, но при этом он узнает много нового.

Вопросы для рассуждения

- В книге рассказано, как устроен балетный театр: от репетиций до премьеры. Как вы думаете, почему один спектакль — это всегда результат работы множества людей, а не только артистов на сцене? Кто, по-вашему, незаметен, но необходим?
- Балетная школа требует дисциплины и ежедневного труда. Стоит ли овладение искусством таких усилий или творчество должно быть только радостью? Как вы понимаете баланс между удовольствием и работой? Приведите примеры из творчества Улановой, отвечая на эти вопросы.
- В энциклопедии описаны сюжеты знаменитых балетов — «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Жизель». Почему эти истории, рассказанные на языке танца, живут уже более ста лет? Могут ли движение человеческого тела и музыка выразить то, что не высказать словами? На примере танца Улановой подтвердите ваши выводы.

«ДЕТСТВО ВЕЛИКИХ БАЛЕРИН», К. А. ГРИНЬКОВА

Книга

Ксения Гринькова (публицист и педагог-хореограф) собрала истории детства нескольких выдающихся балерин: Анны Павловой, Галины Улановой, Майи Плисецкой, Екатерины Максимовой. Автор не просто пересказывает биографию, а ищет малоизвестные факты — в том числе в мемуарах и архивных материалах. Через эти примеры Гринькова подводит к главной мысли: успех в балете (да и в любом деле) строится на трудолюбии, упорстве и силе воли.

Вопросы для рассуждения

- Уланова боялась сцены, Плисецкой мешала хрупкость, у Максимовой не ладилась учёба. Получается, что даже будущим звёздам было трудно? Как вы думаете, что важнее для успеха — природный талант или умение не сдаваться? Какими личностными качествами должна обладать балерина, чтобы достигнуть успеха?
- В книге каждая балерина находит свой способ справиться с трудностями. А был ли в вашей жизни момент, когда что-то не получалось, но вы всё-таки преодолели? Что или кто вам помог?
- Все героини книги разные, и пути в балет у них тоже разные. Есть ли, по-вашему, один «рецепт» успеха или каждый находит свой? Что объединяет всех этих балерин — кроме самого танца?

Источник: <https://xn--80aanm0adone6b4f.xn--p1ai/product/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%BA-%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE/>