

Рекомендации к просмотру и прочтению

ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА

приоритет духовного над материальным

созидательный труд

историческая память и преемственность поколений

8—9 класс

«СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. ГАЛИНА УЛАНОВА» (1999, АВТОР И ВЕДУЩИЙ ВИТАЛИЙ ВУЛЬФ)

Телепередача

Хронометраж — около 25 минут. В передаче последовательно изложена биография Галины Сергеевны Улановой (1910—1998): детство в семье артистов балета, учёба у Агриппины Вагановой, первые роли на сцене Ленинградского театра оперы и балета, переход в Большой театр, триумфальные гастроли в Лондоне и Нью-Йорке, завершение сценической карьеры и работа педагогом-репетитором. В программе использованы архивные видеофрагменты выступлений Улановой в балетах «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Бахчисарайский фонтан», а также миниатюра «Умиравший лебедь» на музыку Сен-Санса. Закадровый текст Вульфа сочетает фактическую точность с доступностью изложения — без сложных искусствоведческих рассуждений, что делает передачу удобной для просмотра в классе. Передача доступна на сайте Первого канала.

Вопросы для рассуждения

- Вульф рассказывает, что Уланова в детстве не мечтала о балете и даже хотела стать моряком, а в училище попала потому, что там учились её родители. Как вы думаете, можно ли найти своё призвание случайно или человек становится тем, кем должен стать, независимо от того, что он сам сначала планировал? Как этот эпизод из биографии Улановой помогает понять её характер?
- В передаче показаны фрагменты разных балетов — «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Умиравший лебедь». Все эти партии разные по настроению: трагедия, любовная история, предсмертная тоска. Что, по-вашему, помогало Улановой быть убедительной в столь разных ролях — техника, эмоция или что-то ещё? Можно ли научиться такому выразительному танцу или это врождённый талант?
- Вульф упоминает триумф Улановой на гастролях в Лондоне и Нью-Йорке — зарубежная публика носила её на руках. Почему, как вы считаете, искусство балета, в котором нет слов, способно тронуть людей разных стран и культур? Что именно в танце Улановой могло произвести такое впечатление на зрителей, которые раньше её не видели?

Источник:
<https://www.1tv.ru/shows/serebryanny-shar/vypuski/galina-ulanova-serebryanny-shar-vypusk-ot-25-04-1999>

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

(РЕЖ. ЛЕО АРНШТАМ, ЛЕОНИД ЛАВРОВСКИЙ, 1954)

Фильм-балет

Советский цветной фильм-балет, снятый на киностудии «Мосфильм». Экранизация одноимённого балета Сергея Прокофьева по трагедии Уильяма Шекспира. Режиссёры: Лео Арнштам, Леонид Лавровский. Композитор: Сергей Прокофьев. В главных партиях: Галина Уланова (Джульетта), Юрий Жданов (Ромео). Длительность: около 92 минут. Страна: СССР. В фильме нет реплик, а весь сюжет передаётся через танец, мимику и музыку. История следует канве шекспировской трагедии: в Вероне враждуют два знатных рода — Монтекки и Капулетти. Ромео из семьи Монтекки и Джульетта из семьи Капулетти влюбляются друг в друга с первого взгляда, несмотря на эту многолетнюю вражду. Их чувства развиваются стремительно, но обстоятельства и череда трагических случайностей приводят к печальной развязке.

Вопросы для рассуждения

- В фильме вся история начинается с вражды двух семей — Монтекки и Капулетти. Никто уже не помнит, из-за чего она началась, но ненависть передаётся из поколения в поколение и в итоге приводит к гибели юных влюблённых — Ромео и Джульетты. Можно ли разорвать такой трагический круг? Что нужно, чтобы остановить вражду, — чьё-то решение, чужой пример или собственный шаг навстречу? Как вы думаете, почему герои не смогли преодолеть эту вражду вместе — не хватило смелости, времени или поддержки?
- Джульетта в исполнении Улановой меняется на наших глазах: из послушной девочки она превращается в человека, который сам принимает решения, — идёт против воли семьи, рискует всем ради любви. Что, по-вашему, важнее в жизни — оставаться послушным и безопасным или однажды рискнуть и сделать выбор, за который потом не стыдно? Был ли в вашей жизни момент, когда вам было страшно принять решение, но вы его приняли?
- В балете нет ни одного слова — всё передаётся через танец, музыку, взгляд. Но зрители всё понимают и чувствуют. Получается, искусство способно говорить о самом важном без слов? Что вы испытали, когда смотрели фильм: какие чувства вызвала музыка и пластика? Как вы думаете, почему история, рассказанная четыре века назад и без единой реплики, всё ещё трогает людей — в том числе вас?

Источник:

<https://www.kinopoisk.ru/film/42127/?socialAlias=MTI4ODU3MjQ3>

«ГАЛИНА УЛАНОВА. НЕЗАДААННЫЕ ВОПРОСЫ» (2009, ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ-К»)

Документальный фильм

Режиссёр — Валерий Спирин, хронометраж — 25 минут. Короткий документальный фильм из архива телеканала «Культура»: интервью с учениками и коллегами Улановой — Владимиром Васильевым, Николаем Цискаридзе, Ниной Семизоровой, Людмилой Семенякой. Включены архивные кадры из Вагановского училища и Мариинского театра. Фильм задаёт вопрос «Какой она была на самом деле?» — и делает это через живые рассказы людей, которые её знали. Для 8–9 класса формат удобен: 25 минут, понятно о чём, есть конкретные истории.

Вопросы для рассуждения

- В фильме показывают архивные кадры танца Улановой и звучат воспоминания её учеников и коллег: они говорят, что она умела «рассказать» целую историю без единого слова — только движением и взглядом. Выберите в фильме один короткий фрагмент танца (или вспомните сцену, которая сильнее всего вам запомнилась) и объясните: какое чувство или событие в нём «прочитано» вами без слов? Какими именно деталями (позой, жестом, паузой, наклоном головы) Уланова это передаёт?
- Николай Цискаридзе или Владимир Васильев в фильме говорят о том, что Уланова не стремилась «понравиться» зрителю, а хотела быть правдивой в каждом движении. Как вы думаете, почему именно эта «правдивость без прикрас» сильнее всего действует на зрителя, даже если он не разбирается в балете? Можно ли считать это главной силой искусства, которое обходится без слов?
- Балет — это искусство, в котором нет слов, но есть музыка и танец. В фильме видно, как разные люди (ученики, коллеги, зрители) по-своему «слышат» в её танце что-то своё: кто-то видит одиночество, кто-то — нежность, кто-то — внутреннюю силу и подлинную глубину. Как вы считаете, в чём особая сила такого искусства: оно даёт каждому увидеть и почувствовать что-то личное? Приведите пример из фильма (слова героя или кадр танца), который лучше всего показывает эту способность искусства говорить с каждым по-своему, пробуждая глубокие чувства.

ГАЛИНА УЛАНОВА
НЕЗАДААННЫЕ ВОПРОСЫ

Источник: <https://smotrim.ru/brand/21465>

«ГАЛИНА УЛАНОВА», Б. ЛЬВОВ-АНОХИН

Книга

М.: Искусство, 1970. 288 с. (серия «Жизнь в искусстве»). Наиболее полная биография Улановой из советских изданий. Львов-Анохин — театральный критик, лично знавший балерину. Книга охватывает весь творческий путь: от первых шагов в ленинградском училище до работы педагогом-репетитором в Большом театре. Каждая глава посвящена партии — «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», «Золушка». Язык не перегружен терминами, есть фотографии. Была переиздана в 1984 году в дополненном виде. Книгу можно предложить подросткам 13–15 лет, однако она не подойдёт для самостоятельного чтения «с нуля» как лёгкая повесть, но станет отличным материалом для совместного чтения, обсуждений на кружковой занятии или факультативе по искусству, если взрослый будет помогать «расшифровывать» сложные моменты.

Вопросы для рассуждения

- В книге Львов-Анохин рассказывает, что Уланова могла танцевать одну и ту же роль сотни раз — но каждый раз старалась танцевать её заново, по-настоящему, а не «по привычке». Она не позволяла себе расслабиться и сказать себе: «И так сойдёт». А вам случалось делать что-то «на автомате» — домашнюю работу, уборку, тренировку? Что вы теряете при этом? Как вы думаете, почему так важно не давать себе «выключиться», даже когда дело кажется привычным и довольно скучным?
- Уланова всю жизнь училась: сначала у педагога Вагановой, потом у станка каждое утро, потом сама стала учить других. Львов-Анохин пишет, что она не боялась признаться, что не умеет чего-то, и хотела исправить свои ошибки. Что труднее — признать, что ты чего-то не умеешь, или начать это исправлять? Был ли в вашей жизни случай, когда вы обнаружили у себя слабое место — и как вы это преодолели?
- В книге описано, как Уланова танцевала в СССР, а потом поехала на гастроли в Лондон и Нью-Йорк — и незнакомые зрители в других странах плакали, глядя на её танец. Они не понимали по-русски ни слова, но чувствовали много эмоций. Как вы думаете, что в танце балерины было особенным, что трогало так глубоко чувства людей — независимо от страны и языка? Может ли искусство без слов объединять людей лучше, чем разговоры и тексты? Какое влияние оказывает искусство на душу человека?

Источник:

https://royallib.com/book/lvovanohin_boris/galina_ulanova.html

«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 8—9 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

- В книге рассказывается, как Галина Уланова попадает в балетную школу-интернат в очень непростое время: революция, голод, разлука с семьёй, суровые правила. При этом она не бросает занятия и старается не подвести маму, которая сама была балериной. Как вы думаете, что в тот момент сильнее помогало Гале не сдаться? Как вы понимаете понятие «служение своему призванию»?
- Автор показывает, как за лёгкостью и красотой танца скрывается тяжёлый ежедневный труд: холод, усталость, боль, бесконечные повторения у станка. В какой сцене повести эта «цена красоты» показана особенно сильно и что вы почувствовали, когда её читали? Подумайте, если перенести эту идею на современную жизнь подростка (спорт, музыка, учение, кружок), то в какой сфере мы готовы платить такую высокую цену за результат? И что, по-вашему, делает труд делом, важным и для развития человека, и для общества в целом?
- Маленькая Галя мечтала стать моряком, а не балериной, и поначалу балет ей даже не нравился. Но постепенно она начинает видеть в нём не просто работу, а способ говорить с людьми без слов: передавать чувства, утешать, радовать. В какой момент в повести показано, как у Гали появляется это новое отношение к танцу — не как к обязанности, а как к языку, на котором можно сказать очень многое о душе человека, его чувствах, переживаниях? Может ли любимое дело начинаться не с восторга, а с терпения — и становиться по-настоящему своим?

Источник:

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

«ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА», В. М. БОГДАНОВ-БЕРЕЗОВСКИЙ

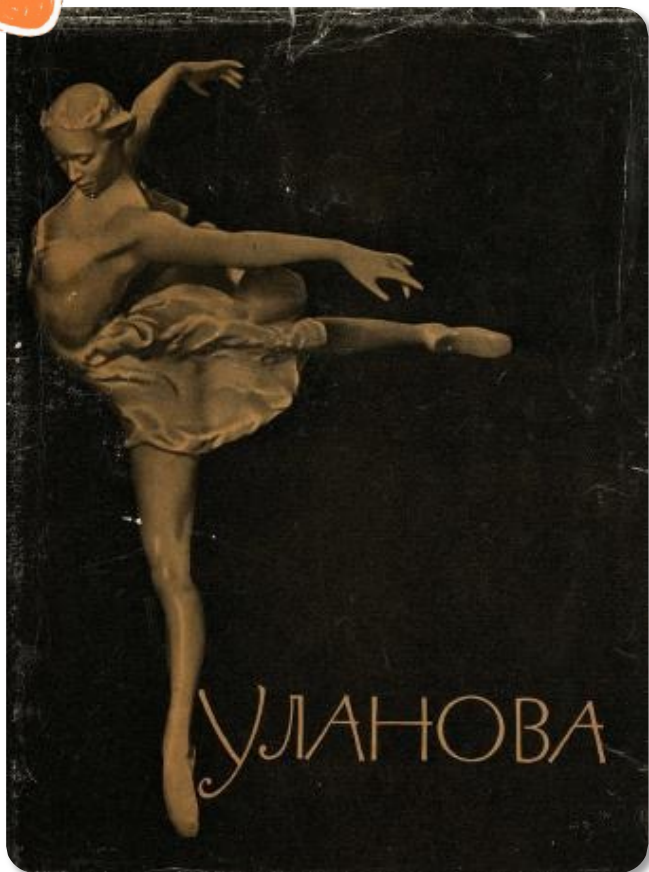
Книга

Книгу можно поискать в букинистических магазинах, на площадках вроде «Авито» или в электронных библиотеках — например, есть оцифрованная версия, где можно читать онлайн. Книгу лучше не давать целиком, а выбрать 2–3 страницы с ярким описанием одной партии (например, Жизели или Джульетты), прочитать вслух и сразу перейти к вопросам.

Вопросы для рассуждения

- Богданов-Березовский писал, что Уланова с детства не выделялась особой физической силой или «балетной эффектностью»: она была хрупкой, тихой, и педагоги не сразу разглядели в ней будущую звезду. Но именно она стала гениальной балериной. Как вы думаете, что важнее для успеха — природный талант, с которым всё даётся легко, или упорство и способность работать над собой? Можно ли добиться большего, если стартовые данные не самые яркие? Был ли у вас случай, когда вы думали «у меня не получится», но продолжили — и вышло?
- Автор подробно разбирает, как Уланова работала над каждой ролью: она не просто заучивала движения, а старалась понять, что чувствует её героиня — Жизель, Джульетта, Одетта, именно потому в её балете так многогранно представлены человеческие чувства. Богданов-Березовский подчёркивает: «Уланова хотела, чтобы зритель не просто любовался танцем, а переживал вместе с героиней». Как вы думаете, зачем артисту понимать внутренний мир своего героя — разве недостаточно просто красиво двигаться? Что меняется, когда человек вкладывает в своё дело смысл, а не только технику? Приведите пример из книги, где видно, как Уланова искала этот смысл.
- В книге описано, как Уланова танцевала в СССР, а потом поехала на гастроли в Лондон и Нью-Йорк — и незнакомые зрители в других странах плакали, глядя на её танец. Они не понимали по-русски ни слова, но чувствовали много эмоций. Как вы думаете, что в танце балерины было особенным, что трогало так глубоко чувства людей — независимо от страны и языка? Может ли искусство без слов объединять людей лучше, чем разговоры и тексты? Какое влияние оказывает искусство на душу человека?

Источник:
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005977789/