

Рекомендации к просмотру и прочтению

ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА

приоритет духовного над материальным

созидательный труд

историческая память и преемственность поколений

1 курс СПО

«ГАЛИНА УЛАНОВА. ОДИНОЧЕСТВО БОГИНИ» (РЕЖ. АЛЕКСАНДР КОРИДЗЕ, 2009)

Документальный фильм

Автор сценария — Ольга Веселова. Фильм снят по заказу Первого канала в сотрудничестве с телекомпанией «Совершенно секретно», 2009 год, 52 минуты. В фильме звучат воспоминания учеников и коллег Улановой — Екатерины Максимовой, Владимира Васильева, Николая Цискаридзе, режиссёра Александра Белинского, балетмейстера Михаила Лавровского и других. Этот фильм хорошо подойдёт, чтобы поговорить о личности Улановой: её замкнутости, внутреннем мире, противоречиях. В ленте собраны архивные кадры, фрагменты спектаклей («Жизель», «Ромео и Джульетта») и размышления тех, кто её знал. Студентам будет интересно проследить, как складывался её уникальный стиль и почему её часто называли «великой молчуньей».

Вопросы для рассуждения

- В фильме Уланову называют «великой молчуньей» и «одиноким богиней». Какие эпизоды и слова героев фильма особенно ярко раскрывают её замкнутость и внутреннюю сосредоточенность? Как эта особенность характера, на ваш взгляд, повлияла и на её танец, и на личную жизнь?
- Сравните, как в фильме показаны две стороны её пути: триумф на сцене (фрагменты «Жизели», «Ромео и Джульетты») и тихое, почти скрытое от публики человеческое существование. Что, по мнению рассказчиков (коллег и учеников), было для Улановой главным — признание публики или верность своему внутреннему художественному идеалу?
- Фильм показывает, что даже у такой великой артистки были моменты сомнений и тяжелейших нагрузок. Обратитесь к воспоминаниям Екатерины Максимовой, Владимира Васильева или Николая Цискаридзе: какой совет или наблюдение от них кажется вам самым важным не только для артиста, но и для любого человека, который хочет добиться мастерства в своём деле?

Источник:
https://vkvideo.ru/video337119454_456252686

«ЛЕГЕНДА ОСТАЁТСЯ ЖИТЬ» (2020)

Документальный фильм

Авторский фильм Владимира Васильева — последнего партнёра Улановой по сцене и её первого ученика в Большом театре. Васильев делится личными воспоминаниями, показывает уникальные фото- и видеоматериалы из личных архивов — свои и Екатерины Максимовой. В фильме есть редкие кадры: репетиции с Максимовой, улановский показ трагических сцен в роли Ивана Грозного, фрагменты «Шопенианы», где 18-летний Васильев был выбран ей в партнёры.

Источник: https://vkvideo.ru/video-234512567_456240407

Вопросы для рассуждения

- Уланова учила не словами, а примером — показывала движением и паузой. Чему сложнее научить словами: профессии или отношению к делу? Вспомните человека, который учил вас собственным примером, — что вы у него переняли?
- Васильев делится личными воспоминаниями: говорит и о строгости Улановой и о её трудностях, не создавая «идеального» образа. Почему свидетельства очевидца ценнее сухого биографического очерка? Можно ли понять человека, зная только о его успехах и не зная о сложностях?
- Уланова не оставила формальной «школы» с правилами, но задала высокий уровень отношения к искусству. Что важнее в будущей профессии — знать технику или чувствовать внутреннюю планку? Можно ли передать эту планку тому, кто не видел самого мастера? Как вы понимаете слова Мориса Бежара об Улановой, что особенно ценил он в Улановой?

«УЛАНОВА — НАВСЕГДА» (РЕЖ. НИКИТА ТИХОНОВ, 2004)

Документальный фильм

Документальный фильм «Уланова — навсегда» (2004) режиссёра Никиты Тихонова посвящён жизни и творчеству Галины Улановой. Его продолжительность составляет от 39 до 52 минут. Картина выстроена как серия эпизодов-новелл, посвящённых ключевым этапам творческого пути балерины. В ленту вошли архивные фотографии и видеоматериалы, в том числе кадры репетиций и спектаклей — например, «Лебединое озеро», «Жизель», «Ромео и Джульетта». О Галине Улановой рассказывают артисты, которые лично её знали: Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Николай Цискаридзе, Людмила Семеняка и другие. Фильм можно посмотреть на RuTube и Дзене.

Вопросы для рассуждения

- Уланова десятки раз повторяла одну сцену — не из-за ошибок, а в поисках нового смысла; она не допускала «автоматизма» на сцене. Что даёт привычка не останавливаться на достигнутом? Нужно ли это в любой профессии, а не только в творчестве? Вспомните случай, когда вы решили переделать хорошую работу, потому что чувствовали: можно лучше.
- Артисты (Васильев, Максимова, Цискаридзе, Семеняка) говорят об Улановой как о наставнике, который изменил их жизнь. При этом она была строгой: порой молчание заменяло ей упрёк. Что важнее в обучении — поддержка и похвала или требовательность, которая не даёт расслабиться? Кого из своих наставников вы могли бы назвать таким и почему?
- Зрители в разных странах, не зная языка и не разбираясь в балете, замирали, а потом аплодировали и плакали: Уланова говорила со зрителем без слов. В чём сила такой невербальной выразительности? Работает ли это вне искусства — в обычной жизни? Приведите пример, когда вы поняли человека по взгляду, жесту или молчанию.

Источник:

<https://dzen.ru/video/watch/636ac8e01943f2468c6aca54>

«ГАЛИНА УЛАНОВА», Б. А. ЛЬВОВ-АНОХИН

Книга

Это глубокое исследование творчества балерины: автор не только анализирует её партии в классических и современных балетах, но и подробно раскрывает педагогическую работу Улановой с учениками (Е. Максимовой, В. Васильевым и др.), а богатое иллюстративное сопровождение и список источников делают издание ценным для учебных занятий со студентами СПО; найти книгу можно в Национальной электронной библиотеке (НЭБ) в электронном виде либо в букинистических магазинах и на площадках вроде «Авито» — в бумажном.

Вопросы для рассуждения

- Уланова месяцами оттачивала одну сцену, не довольствуясь «уже хорошо». Что движет таким стремлением к совершенству — внутренняя требовательность или страх не оправдать ожидания? Важно ли это в любой профессии, а не только в искусстве?
- Уланова учила не словами, а примером — одним движением или паузой передавала то, что не скажешь в лекции. Можно ли так передать чувство меры и вкус — или это нужно только «впитать»? Вспомните, кто в вашей жизни учил вас примером, и расскажите, как этот человек повлиял на вас.
- За каждым выступлением гениальной балерины стояли годы тяжёлого труда, но Уланова не считала это жертвой — для неё труд был естественной частью дела. В чём разница между «работать ради результата» и «работать, потому что не можешь иначе»? Где грань между требовательностью к себе и самопожертвованием?

Источник:

https://archive.org/details/laureat_leninskoy_tremii_galina_ulanova

«ГАЛИНА УЛАНОВА. ОДИНОКАЯ БОГИНЯ БАЛЕТА», С. БЕНУА

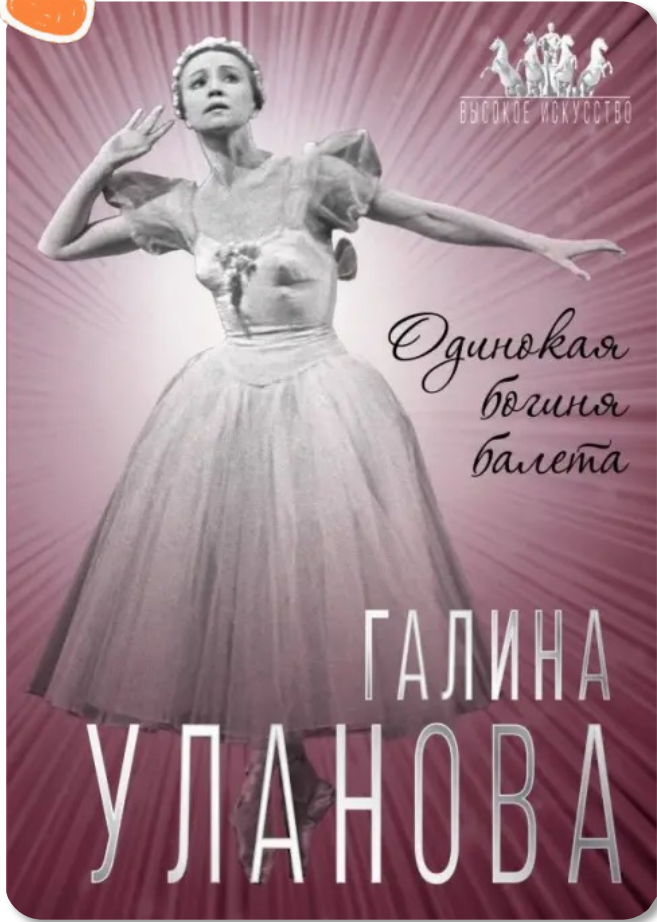
Книга

Книга Софьи Бенуа раскрывает непростую судьбу великой балерины: от её первоначального нежелания становиться артисткой до статуса легенды мирового балета. Автор показывает Уланову не как «богиню», а как живого, порой робкого человека — рассказывает о творческих конфликтах (в том числе с Прокофьевым), триумфах и личных драмах, а также о том, как она передавала опыт новым поколениям. Книга маркирована 16+, откровенного содержания не имеет, тема личной жизни затронута деликатно.

Вопросы для рассуждения

- «Жизнь балерины состоит наполовину из слова "должна", а на вторую половину — из слова "нельзя"». Уланова стала легендой через труд и верность делу. Какие традиционные ценности тут проявляются — трудолюбие, служение, ответственность? Может ли профессионализм раскрыться без изначальной тяги к делу и какую роль играют долг и упорство?
- «То, что так таинственно называют вдохновением, есть не что иное, как соединение труда и воли, результат большого интеллектуального и физического напряжения, насыщенного любовью». В книге — и победы, и трудности. Почему важно знать не только о триумфах, но и о преодолении? Как такой пример помогает не бросать свою профессию, когда становится трудно?
- «Нужно иметь внутри заветную шкатулочку и опускать в неё все — впечатления жизни, природы, всё... Хранить это, не расплескивать, не разбазаривать». Бенуа показывает скромность и человечность Улановой. Почему настоящий профессионализм не противоречит скромности? Как бережное отношение к делу и к людям помогает стать мастером?

Источник:
<https://www.labyrinth.ru/books/716469/>

«ГАЛИНА УЛАНОВА В ВОСПОМИНАНИЯХ И ПИСЬМАХ СОВРЕМЕННОКОВ», СОСТ. Т. А. КАСАТКИНА

Документальный фильм

Это сборник документальных свидетельств о балерине: воспоминания, письма, фото от тех, кто её знал (Завадский, Григорович, Васильев, Цискаридзе и др.). Уланова не писала мемуаров, поэтому образ складывается из чужих голосов — так видно её скромность, преданность делу и профессионализм. Например, эпизод от Цискаридзе: Уланова спокойно проводила незнакомого человека по коридору Большого — «корона с неё не падала». Книга отлично подходит для разговора со студентами о традиционных ценностях и настоящем мастерстве.

Вопросы для рассуждения

- «Мы шли как-то по коридору Большого театра с Галиной Сергеевной, к нам подошёл мужчина. Он не узнал в ней великую Уланову. И спросил у неё дорогу. А она ответила: "Да, пойдёмте, я вас провожу". Она не стала ему на словах объяснять. Я изумился. Просто она была так воспитана. Корона с неё не падала» (Н. Цискаридзе). Как думаешь, почему для настоящего мастера скромность — не слабость, а сила?
- «Галина Сергеевна ожидала ученицу, которая прогуливала и не соизволила сообщить Улановой, что не придёт. Мой репетитор в изумлении повернулся к ней и спросил: "Уланова ждёт?" Галина Сергеевна, когда злилась, начинала сводить и разводить пальчики рук... и ответила: "Если ей это поможет, я готова ждать всю жизнь"» (Н. Цискаридзе). Как это характеризует отношение Улановой к профессии — и что вы сами готовы терпеть ради своего дела?
- Про внутренний мир. «Жизнь моей души принадлежит только мне. О чём рассказывать? О том, как создаётся то или иное движение, как готовится та или иная роль? Смешно. Говорить, откуда черпают вдохновение? Странно» (Г. Уланова). Сегодня все делятся каждым шагом в соцсетях. Может ли человек стать великим, не гонясь за вниманием? Что важнее — оставить след в памяти людей или в памяти о себе?

