

Души исполненной полет

Хорольская Наталья Леонидовна
преподаватель хореографии
Детской школы искусств

Цели урока: 1. Познакомить учащихся с жизнью и творчеством выдающихся балерин XX века: Анной Павловой, Майей Плисецкой.

2. Познакомить учащихся с историей развития русского балета в XX веке.

3. Продолжить знакомство с портретным жанром в живописи (XX век).

4. Познакомить учащихся с музыкой классического и современного балетов (П.И. Чайковского).

5. Прививать умение слушать и понимать инструментальную музыку,

6. Воспитывать эстетический вкус, развивать творческое воображение.

Оборудование урока:

1. В.Серов Портрет Анны Павловой.

2. Д.Семенова Портрет Майи Плисецкой.

3. Жданов Л. Фотоальбом "Майя Плисецкая".

4.Серия фотографий из книг об А.Павловой:

а) Архина Н.Е. А.Павлова. - М.: Просвещение, 1977

б) Бахрушина Ю.А. История русского балета. - М.: Просвещение, 1977

Подготовительный этап:

1. Двое учащихся готовят материал по творчеству русских балерин: А. Павловой, М. Плисецкой.

а) Знакомятся со списком литературы, предоставленным учителем, необходимым в работе над темой.

б) Составляют план и конспект работы.

в) Составляют список фотографий для демонстрации на уроке.

2. Учитель контролирует творческие работы и помогает в подборе музыкальных произведений.

Рекомендуемая литература:

1. Архина Н.Е. А.Павлова. - М.: Знание, 1981

2. Бахрушин Ю.А. История русского балета. - М.: Просвещение, 1977

3. Жданов Л.М. Плисецкая - М.: Искусство, 1965

4. Красовская В.М. А. Павлова. - М., Л.: Искусство, 1964

5.Красовская В.М. В.Нижинский. - Л.: Искусство, 1974

6. Мессерер А. Танец, мысль, время. - М.: Искусство, 1990

7. Носова В.В. Балерины, - М.: Молодая гвардия, 1983

"Души исполненный полет"

(Анна Павлова, Майя Плисецкая)

Учитель:

Балет был завезен в Россию в начале XVIII века. В

процессе своего становления русский балет, используя лучшие достижения других балетных

школ, с самого начала характеризуется рядом собственных черт. Это в первую очередь то, что

свойственно в равной мере и русской литературе, и русской музыке и живописи, то, что примени-

тельно к искусству танца Пушкин гениально определил, как "душой исполненный полет", - жизнен-

ность, правдивость, одухотворенность, содержательность, внутренняя наполненность искусства.

Неувядаемая молодость классического танца, наверно, объясняется тем, что в истории балета,

жанра, понятного людям любой национальности, время от времени появляются такие балерины, как

Анна Павлова, Галина Уланова, Майя Плисецкая. Искусство каждой из них рождено своей эпохой, за

каждой стоял опыт многих поисков и свершений. Но все они выразили в танце свое время, его мело-

дию, его музыку, его ритм, его идеи с наибольшей полнотой и совершенством.

Русский балет сейчас знают во всем мире. Мировую известность он приобрел в начале XX века, ко-

гда один из интереснейших людей своего времени Сергей Павлович Дягилев решает познакомить за-

падный мир с русским искусством. В Париже он устраивает выставки русской живописи, которые

затем демонстрируются в Берлине, Монте-Карло, Венеции. С огромным успехом проходят концерты

музыки русских композиторов, оперные спектакли (именно тогда мир узнает Ф.И. Шаляпина). И,

наконец, в 1909 году Дягилев везет в Париж русский балет. Успех превзошел все ожидания. В это

время классический балет на Западе давно переживал период упадка, и весть о замечательном искус-

стве классического балета, возрожденного русскими, мгновенно облетела весь мир. Ведущие рус-

ские танцовщики сразу стали знаменитостями. Их имена не сходили со страниц газет и журналов. И

первое место среди них принадлежало величайшей мировой балерине начала XX века Анне Павловой.

Демонстрируется фотография Анны Павловой. Один из учащихся:

Анна Павлова родилась в Петербурге в 1881 году. Жили она вдвоем с матерью (отец умер, когда де-

вочке было два года). Впоследствии Анна Павлова вспоминала, что, несмотря на бедность, мать ухит-

рилась доставить дочери по большим праздникам

какое-нибудь удовольствие. Однажды таким удовольствием стало посещение спектакля в Мариинском театре. Девочка увидела балет П.И.Чайковского "Спящая красавица". Этот вечер в театре определил ее судьбу. Восьмилетняя девочка решила стать танцовщицей

В 10 лет Анюту определили в петербургскую балетную школу. Девочка проявила исключительное прилежание и скоро стала первой ученицей. Кстати, это прилежание она потом будет проявлять всю жизнь. В последних классах школы необыкновенный талант Павловой стал очевиден. Она научилась мягкости и выразительности исполнения от лирической танцовщицы Е.Соколовой (ее основной учительницы), необычайное чувство стиля передал ей П.Герд (выдающийся танцовщик и мимист), его учитель Иогансон привил сознание первостепенной важности труда и совершенствования. Вся последующая творческая жизнь Павловой до самой смерти проходила под знаком непрерывной учебы. Она поглощала бесконечное количество книг, занималась рисованием и лепкой, совершенствовалась в технике танца у лучших учителей, изучала народные танцы повсюду, куда бы ни заносила ее судьба. Редкий талант Павловой помогал ей разбираться во всех получаемых ею знаниях и впечатлениях, отбирать самое главное и нужное, и органически переработав, применять в своем творчестве. Анна Павлова начала свою творческую деятельность в 1899 году на сцене петербургского Мариинского театра. Репертуар того времени включал все лучшие русские и иностранные балеты, созданные на протяжении XIX века. Через четыре года Павлова уже была первой солисткой в театре. Один из ее партнеров по сцене писал о ней: "Это была очень тоненькая девушка, ростом немного выше среднего. У нее была чарующая улыбка и красивые, чуть грустные глаза; длинные, стройные очень красивые ногис необыкновенно высоким подъемом; фигура изящная, хрупкая и такая воздушная, что казалось, она вот-вот оторвется от земли и улетит. Это описание очень подходит к образу Анны Павловой на портрете В.Серова.

Демонстрируется портрет В.Серова "Анна Павлова".

В 1905 году Анна Павлова впервые исполнила танец "Лебедь" на музыку С.Сен-Сана (танец чаще называют "Умирающий лебедь"). Это был сольный номер, специально для нее поставленный молодым балетмейстером М.Фокиным, знаменитым реформатором балета. Этот номер пользовался огромной известностью во всем мире на протяжении почти всей ее артистической деятельности. М.Фокин писал, что "Умирающий лебедь" в исполнении Павловой был доказательством того, что танец может и

должен не только радовать глаз, он должен проникать в душу. Успех, которого Павлова достигла при исполнении этого танца, ее умение искусно изобразить благородную птицу необыкновенно пластичными, казалось, не требовавшими никакого усилия движениями рук, передать смертельную агонию лебедя, несомненно, натолкнули руководителя Мариинского театра на мысль поручить Павловой роль Одетты-Одиллии в "Лебедином озере". К этому времени и М.Фокин предоставил возможность танцевать Павловой во всех своих новых балетах: "Шопениана", "Павильон Армиды", "Египетские ночи". Ее партнером был В.Нижинский - еще одна звезда русского балета. Как все ведущие артистки Павлова стада ездить в турне по Европе. Послушайте рецензию из английской газеты "Таймс" на балет "Жизель". "Вчера вечером в "Конвент-Гарден" начались гастроли г-жи Павловой. Сезон начался с показа классического произведения хореографии - "Жизели" Адана. Мы горячо приветствуем возобновление "Жизели", так как за те полтора часа, что длился этот балет, мы сможем наслаждаться танцем г-жи Павловой больше, чем в любом другом равном по объему спектакле. В "Жизели" много ситуаций, дающих г-же Павловой возможность продемонстрировать свое чарующее искусство. Первая сцена "Жизели" позволяет г-же Павловой показать свое искусство в воплощении простоты и непосредственности. Перед нами деревенская девушка, охваченная счастьем любви, она резвится со своими подругами, восхищается принцессой. Потом следует крушение надежд, трагедия, безумие и смерть. К концу первого акта балет, казалось бы, исчерпывает всю гамму переживаний. Нам кажется, что мы уже видели Павлову во всех состояниях. Занавес опускается, и изумленный зритель не может не задуматься над тем, какой тщательной филигранной работы потребовало каждое ритмическое движение для того, чтобы с таким совершенством выразить столь разнообразные чувства.

И все же оказывается, что не все возможности еще исчерпаны. У романтизма есть свое преимущество, ибо он может воскресить Павлову - Жизель, показать ее в образе неуловимого призрака и тем самым дать повод для второго действия с его еще более головокружительными пируэтами. Все остальные участники спектакля были лишь фоном для ее танцев. Все они умело делали свое дело, но на их примере было видно, сколь велика разница между их скромной грацией и неподражаемым совершенством Павловой".

Звучит отрывок из балета Адана "Жизель" (1 действие).

После выступления с балетом Дягилева к Павловой пришла мировая слава. Она выступала во всех

столицах Европы, в Америке. И везде ее искусство давало великое наслаждение всем, кто имел счастье ее видеть.

Павлова недолго увлекалась новаторскими балетами Фокина. И в следующие годы в ее репертуар входили в основном классические балеты.

В 1913 году балерина покидает Мариинский театр и создает свою труппу. С ней она объехала почти весь свет. Она неоднократно бывала в США, Канаде, Аргентине, Бразилии, Чили, на Кубе, в Эквадоре, Панаме, Перу, Венесуэле, Мексике, Китае, Японии, Индии, Египте, Южной Африке, Австралии. За годы своей артистической деятельности Павлова проделала около 500 000 миль, дала тысячи представлений для миллионов зрителей. Многие из них она впервые приобщила к балету, так как была единственной балериной, которую им пришлось увидеть. Павлова считала своей великой миссией приобщить к искусству всех людей. Она говорила: “Я хочу танцевать для всех...” В течение многих лет Павлова несла огромную, непосильную нагрузку, которая подрывала ее здоровье. Она умерла в 50 лет, не закончив своей артистической карьеры. Но для таких людей, как Павлова, не мыслящей жизнь вне танца, долголетие не благо, и ей посчастливилось его избежать. Множество поклонников прославленной балерины оплакивали ее безвременную кончину. Ее друг, великий артист Чарли Чаплин написал о ней в своей книге: “Высочайшее совершенство - редкость в любой области искусства. К немногим художникам, достигшим его, принадлежала и Павлова. Ее танец я никогда не мог смотреть равнодушно. В ее искусстве, при всей ее блестящей технике, была какая-то светлая сияющая нежность, напоминавшая лепесток белой розы. Каждое ее движение притягивало. Когда Павлова появлялась на сцене, мне всегда хотелось плакать”.

Учитель:
В истории классического балета были этапы, когда появление большой балерины, значительной артистической индивидуальности помогало возрождению и обновлению его прекрасных традиций, его высокой культуры. Так было с творчеством Анны Павловой. Русский балетмейстер М. Фокин писал: “Павлова оказала большую услугу старому классическому балету. В то время, как многие за устарелость некоторых приемов балета готовы были поставить крест на все искусство, она умела показать те ценности в старом балете, которые были бы не замечены без нее. Павлова оказала незаменимую услугу и новому балету. Она стала первой балериной в реформированном русском балете. Почти все первые опыты новых постановок прошли при ее участии в качестве главной исполнительницы”. К Майе Плисецкой перешла эстафета от великих

балерин - Анны Павловой и Галины Улановой. Подобно феям “Спящей красавицы”, старшие балерины принесли щедрые дары к ее артистической колыбели. Самым ценным подарком вероятно был завет, который можно сформулировать так: “Помни о нашем пути и все делай по-своему”. Плисецкая так и поступила. Она преклонялась перед искусством великих балерин, тщательно изучала их опыт, но всегда старалась при этом найти свое, многое делала совсем по-иному. Наверно, это самое правильное отношение к традиции. Благодаря ему старое искусство балета сохраняет свою вечную юность и движется вперед.

Ученик:

Майя Плисецкая - балерина, удивительным образом соединяющая в себе одухотворенную грацию и чистоту русской школы романтического балета с драматической экспрессией остросовременного восприятия жизни.

Что бы она ни танцевала, зрители всегда чувствовали в ней свою современницу. Техника Майи Плисецкой виртуозна, но она всегда окрылена характером, действием, идеей, чувством. Балерина становится на пуанты потому, что душа ее устремлена к полету. Она летит потому, что ее поднимает в воздух любовь или отчаяние, или гневная бунтующая сила. Условный язык балетной классики становится безусловным языком поэзии и правды. У нее поразительные певучие руки. “Песня рук” - одно из красноречивейших средств танца Плисецкой. Взгляните на ее словно сошедшие с персидских миниатюр руки в “Хованщине”, на руки-крылья ее Одетты, на веселые, огневые руки ее Китри в “Дон-Кихоте”, в которых так и щелкают кастаньеты, - и вы убедитесь в этом.

Во время рассказа, демонстрируются фотографии М. Плисецкой.

Эпиграфом к творчеству Майи Плисецкой можно взять бетховенский девиз - “Через страдания и борьбу - к радости!” Ее “умирающий лебедь” до последней секунды борется за жизнь. Поэтому он так и прекрасен, ибо высшая, неумирающая красота - это красота борьбы. Образ птицы - излюбленный образ русского балета. К нему часто обращается и Майя Плисецкая. “Умирающий лебедь” Сен-Санса; сказочная, зачарованная Одетта из “Лебединого озера” Чайковского; девушка-птица из “Шурале” Яруллина; полыхающая огнём, трепетная и нервная Жар-птица Стравинского. За их полётом у Плисецкой неизменно встаёт история драматической женской судьбы.

Звучит отрывок из балета “Лебединое озеро” демонстрируются фотографии М.Плисецкой, исполняющей роль Одетты.

М. Плисецкая была уже на высоте своей славы,

когда кубинский хореограф Альберто Алонсо впервые поставил балет на неё.

Родион Щедрин, открывший идеальную балетность оперы Бизе, создал музыку, которую Майя Плисецкая вызвала собой - своим темпераментом, красками своих страстей, своей натурой, раскрепощённой и раскрепощающей. Балет “Кармен-сюита” стал хореографическим откликом на время и положил начало театру Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, их плодотворному содружеству в течение последующих лет. Их вторая совместная работа - балет “Анна Каренина” - стала синтезом танца, музыки и великой литературы. Воспитанная на музыкальной классике, на балетной музыке, Плисецкая не просто органична в сложной, интеллектуальной музыке Родиона Щедрина, но выражает все её пласты, все её смыслы, её состояния и настроения. Эта музыка-драма позволила Плисецкой станцевать характер толстовской героини, всё пережить и всё сыграть психологически. И она выразила в своей Анне Карениной глубоко личную тему человека, живущего по законам естественного человеческого жеста. Третий балет Майи Плисецкой и Родиона Щедрина - “Чайка” по мотивам пьесы Чехова. Многозначность чеховской пьесы, её глубинный подтекст музыка преобразует по-своему. Она находит метафору и символ многим сценам пьесы. Или тому, о чём чеховские герои

лишь упоминают. В балете возникают эпизоды, открытые исключительно музыкой. “Чайка” вызвала много споров. Но общее мнение было одно: “Удалось!” “Чайка” подтвердила веру Майи Плисецкой во всемогущество балетного искусства, которому подвластно всё - мысль, старость, жизнь человеческого духа. Морис Бежар поставил для Плисецкой “Айседору”, “Леду” и воссоздал для неё “Болеро”. В 1985 году в Большом театре прошла премьера балета “Дама с собачкой” по рассказу Чехова и вновь на музыку Родиона Щедрина. Этот балет Плисецкая поставила сама, доказав еще раз, что успокоение ей не знакомо.

Демонстрируются фотографии М. Плисецкой в роли Кармен.

Звучит отрывок из “Кармен-сюиты” Бизе-Щедрина.

Заключение.

Учитель:

Завершая урок, хочется сказать еще немного о балетном искусстве. Людям нужно многое. И больше всего самое простое - воздух, вода, хлеб, солнце, свобода, счастье, любовь. Искусство балета нужно людям потому, что оно говорит об очень простых вещах - о любви и верности, о самоотверженности и мужестве. О том, что человек прекрасен, когда любит и забывает о себе во имя любви.