

ТЕМА: «Хранительница русского балета»

Выполнила: ученица 6 класса оркестрового отделения

МУ ДО «ДМШ № 1»

Киселева Мария

Преподаватель: Е.С. Алтухова

Ухта, 2024 г.

Введение

Добрый день, уважаемые слушатели!

2023 год в России объявлен годом наставника и педагога. Мыслители всех времён подчеркивали высокое общественное значение учителя. «Сеятели разумного, доброго, вечного» – говорят об учителях. От них – всё лучшее в человеке!»

Среди великих наставников в искусстве много талантливых педагогов, воспитавших композиторов, исполнителей, прекрасных певцов и художников. Их имена вписаны золотыми буквами в историю культурного развития нашей страны.

А я сегодня хочу посвятить свою работу хранительнице традиций русского балета.

Рождение иконы русского балета

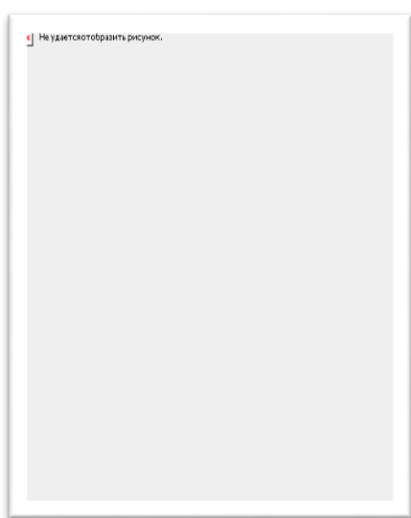
Агриппина Яковлевна Ваганова родилась 14 июня 1879 года в Санкт-Петербурге.

О том, чтобы стать балериной, девочка мечтала с самых ранних лет, ведь росла она в семье, где разговоры о театре были постоянными, да и сама она имела возможность бывать на спектаклях немного чаще, чем другие дети: отец ее, Яков Тимофеевич Ваганов, был капельдинером в Мариинском театре.

Первые шаги в балете

Десятилетнюю Грушу Ваганову отдали в балет не случайно: дети из бедных семей в училище получали бесплатный пансионат.

Девочка имела данные весьма средние, не очень красивые ноги, угловатость в движении, большая голова и не слишком миловидные черты лица. А вот феноменальность желания работать и силы воли - этого в ней было предостаточно!

Тернистый путь балерины

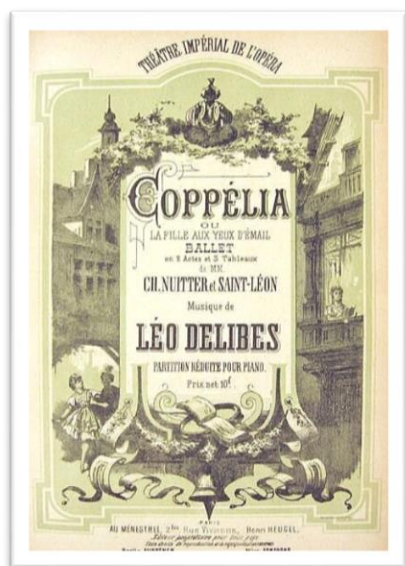
Закончив учёбу, Груня Ваганова в 16 лет стала пепиньеркой. Поди угадай, что это такое?!

Оказывается, в 16 лет нельзя заканчивать балетное заведение. Пришлось оформить её этой самой пепиньеркой. Наставницей юных учениц – балерин. И всего за год девушка поняла, что хочет учить балерин тому танцу, который она видела в своём понимании.

В 1897 году, после окончания училища, Агриппина была принята в балетную труппу Мариинского театра, а через несколько лет она получила статус солистки.

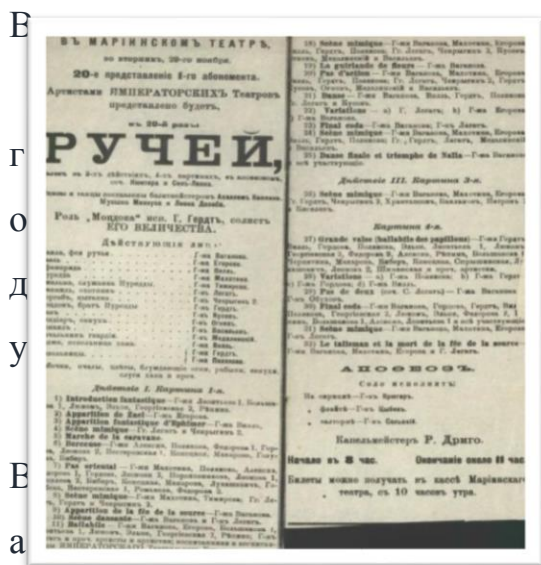
Вагановой блестяще удавались отдельные сольные вариации, например, в балете Делиба «Коппелия», за что её прозвали «королевой вариаций».

Агриппина Ваганова танцевала в двух балетах: «Шалость Амура», исполняя в нём партию Нимфы, и «Жемчужина». Она выполнила несколько сложных элементов и сумела привлечь к себе внимание критиков, посетивших

выпускной спектакль. После чего, её зачислили в балетную труппу Мариинского театра в качестве артистки кордебалета.

Ваганова не была эталоном балерины: небольшой рост, тяжеловатые, крепкие ноги, жёсткая пластика рук. Правда, сама она знала о своих недостатках лучше, чем все остальные, и старалась упорными занятиями достичь того, в чём ей отказала природа. Её ученицы позже скажут: «Про тело она знала всё!»

Балет этот стал триумфом Вагановой, публика была в восторге! Критика её превозносила. Недоволен был один лишь Владимир Аркадьевич Теляковский профессор Легатом подсадила публику, которая и устроила им овации.

Следующий свой балет Ваганова получила лишь через два года после «Ручья». Но, к её радости, это было «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, в котором она много лет мечтала танцевать Одетту-Одиллию.

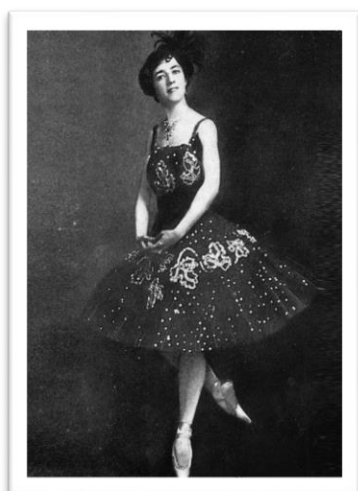
Время шло, и сценическая карьера Вагановой подходила к концу. Её последним балетом стал «Конёк-Горбунок» Цезаря Пуни в постановке Александра Горского, к чьему творчеству Ваганова относилась с большим вниманием и интересом.

В 1915 году Агриппина Ваганова получила звание балерины и тут же оставила сцену.

В этом же году, в день своего рождения, Ваганова получила последний «подарок» от Теляковского – приказ о своём увольнении на пенсию «за выслугу установленного срока».

Да, с ней заключили контракт на участие ещё в четырёх балетах, однако балерине даже не предложили бенефиса, как это было принято. Она сама воспользовалась своим правом на прощальный спектакль, выбрав для этого балет «Ручей». Бенефис успешно состоялся в начале 1916 года.

Жизнь после сцены

Покинув сцену, Ваганова занялась преподаванием в различных частных школах и студиях. Чтобы прокормить сына и племянников, Агриппина танцевала перед рабочими, солдатами и матросами, преподавала танцы в клубах. А в 1921 году сбылась её мечта! Ваганова была зачислена в штат Театрального училища, с которым была связана до последних дней своей жизни.

В училище было холодно и голодно, но энтузиазм педагогов и учеников заставлял не обращать внимания на то, что заниматься приходится в шерстяных платьях и кофтах, а вода, которой поливают пол класса перед занятиями, замерзает под ногами.

Но в этих сложных обстоятельствах Агриппина Яковлевна была по - настоящему счастлива! Наконец, она могла учить тому, чему хотела бы учиться сама!

Постепенно Ваганова вырабатывала свою методику преподавания, которая складывалась в процессе работы. Агриппина Яковлевна вносила элемент творчества в выполнение обыденных упражнений. Она комбинировала их так, чтобы девочки могли исполнять осмысленный хореографический отрывок, а не просто ряд упражнений, не связанных между собой.

Она приучала своих девочек не копировать показ движения, а понимать его сущность. Ваганова стремилась объяснить им, как именно работают те или иные мышцы, выполняющие движение, почему один нюанс придаёт исполнению красоту, а другой делает его неуклюжим.

Чтобы ученицы не воспринимали учебный процесс механически, она заставляла их вести запись уроков с малых лет. И тщательно вела записи сама.

Руководитель Мариинского театра

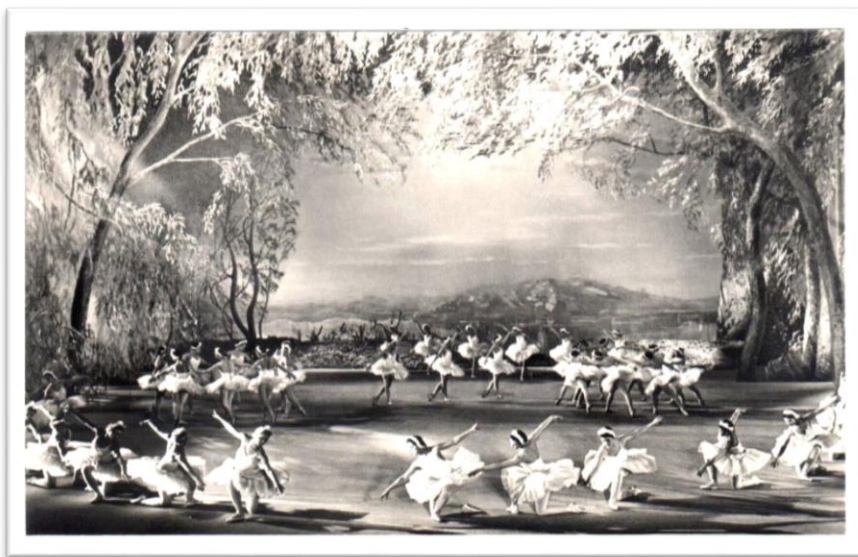
В 1931 году, через десять лет после своего прихода в хореографическое училище Агриппина Яковлевна Ваганова получила подтверждение тому, что её деятельность была необходима балетному театру. Она была назначена на пост художественного руководителя Мариинского театра.

В это время балет начал активно заимствовать из цирка различные акробатические поддержки, и Ваганова понимала, чтобы сохранить классический балет, надо сохранить репертуар. С этого она и начала.

Чего только стоит одно возвращение балета «Лебединое озеро»!

Балетмейстер стала первой, кто решился внести изменения в хореографию Мариуса Петипа и Льва Иванова. Ей казались чрезмерно старомодными и растянутыми пантомимой некоторые эпизоды. И она заменила их танцем,

сделав это с ювелирной точностью и нигде не разрушив хореографию великих мастеров.

«Лебединое озеро» в редакции Вагановой продержалось на сцене десять лет. По сей день во многих постановках сохранена «вагановская» сцена первой встречи Одетты и принца.

Великий педагог

З

а

г

о

д

Первой такой «находкой» была, несомненно, Марина Семенова, в связи с которой писали: «Если бы Ваганова выучила так танцевать одну только Семенову, уже этого было бы достаточно, чтобы она оставила о себе славу лучшего педагога своего времени...

Это она открыла и мастерски отшлифовала драгоценный бриллиант, заставив сверкать его ярче солнца».

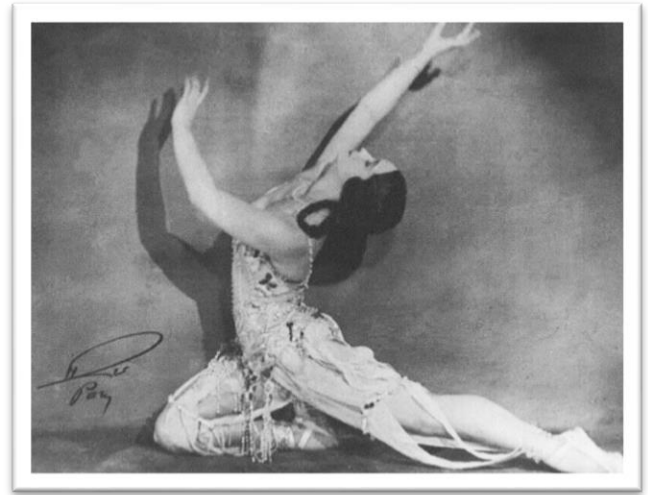
г

о

г

и

ч

Семенова очень высоко оценивала участие Агриппины Яковлевны Вагановой в своем становлении как танцовщицы. Уже перейдя на работу в Большой театр, она продолжала приезжать в Ленинград для того, чтобы пройти с Вагановой новую роль. И сама Агриппина Яковлевна, внимательно следившая за успехом своей ученицы, старалась не пропускать ни одной ее премьеры, приезжая в Москву специально для того, чтобы побывать на спектакле и, если позволяло время, несколько дней позаниматься с Семеновой, не перестававшей оставаться ее ученицей.

Огромной удачей Агриппины Яковлевны Вагановой стал 1928 год, ставший годом выпуска Татьяны Вечесловой и Галины Улановой.

Интересно, как педагогическая система Вагановой могла развить индивидуальность двух этих танцовщиц, таких разных, хотя и занимающихся в одном классе, у одного педагога. Именно к формированию собственного стиля, к развитию личности

артиста всегда стремилась Ваганова в своей работе. Как писали об этих двух танцовщицах, «Вечеслова и Уланова были доказательным примером разносторонней и умной деятельности своего педагога».

О своих недолгих занятиях с Агриппиной Яковлевной с большой благодарностью и теплом вспоминает Майя Плисецкая: «У Вагановой были «фантастические» мозги. Она видела сразу, в чем дело. Она никогда не говорила ученице: «Попробуй так!» Она требовала: «Надо так!». Она для меня Микеланджело в балете». «Человек преображался даже после одной репетиции с ней, — подчеркивала народная артистка СССР Майя Плисецкая. — Второй Вагановой нет и не было. И я не знаю будет ли».

Наследие Вагановой

Агриппина Ваганова была не просто триумфальным педагогом, воспитавшим целую плеяду артистов сцены. Она сохранила для мировой культуры русский классический балет, впервые создав его теорию.

Свой опыт и практические знания хранительница русского балета увековечила в бесценной книге «*Основы классического танца*».

Вскоре после её выхода в свет, переведенная практически на все европейские языки, эта книга станет незаменимым пособием для педагогов - хореографов. Её высоко оценили отечественные и зарубежные специалисты в области балета: «Мадам Ваганова написала труд, который должен попасть на книжную полку каждого артиста балета», — писала о книге Вагановой художественный руководитель английского национального балета Нинель де Валуа.

Заключение

Умерла Агриппина Яковлевна Ваганова в Ленинграде 5 ноября 1951 года. Во время прощания с ней звучало адажио из «Лебединого озера».

Через 2 года после смерти на могиле Вагановой установили памятник.

На надгробии изображена девушка в танцевальном платье, держащая в руках раскрытую книгу. А через 6 лет учебное заведение, с которым была неразрывно связана биография балерины, получило имя великого педагога! И с 1991 года самая известная в мире российская хореографическая школа называется *Академия русского балета имени Агриппины Вагановой*.

Интересные факты:

1. О великой хранительнице русского балета создано несколько документальных фильмов: «Агриппина Ваганова» (1986 г), «Вспоминая великую Ваганову» (2004 г)
2. С 1988 года проводится Международный балетный конкурс для воспитанников балетных училищ «Ваганова — Prix»
3. К 125 -летию А.Я. Вагановой были выпущены почтовые марки и конверты с изображением гениальной балерины
4. О балетной школе А.Я. Вагановой музыковед и театровед И. Соллертинский скажет: «Можно утверждать без малейшего преувеличения, что все крупнейшие танцовщицы Советского Союза вышли из класса А. Вагановой».

Вопросы для аудитории:

1. Как стали называть А.Я. Ваганову после блестящего исполнения сольных вариаций в балете Лео Делиба «Коппелия»?
2. Как называлась книга об искусстве балетного танца, которую написала А.Я. Ваганова?
3. Как называется театр, в котором Ваганова преподавала и была художественным руководителем с 1931 года?

Источники информации:

1. Вечеслова Т. «А. Я. Ваганова». Фрагменты из книги «Музыка и хореография современного балета» Л, 1979, выпуск 3
2. Красовская В. «Две жизни Вагановой». Журнал Нева, 1985, № 9, 10.
3. Статья «Хранительница русского балета. Творчество Агриппины Вагановой». [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://wir.com.ru/news/Agrippinavaganova>
4. Статья «Чтобы помнили. Ваганова Агриппина Яковлевна». [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post375033950/>
5. Статья «Звёзды балета и танца. Агриппина Ваганова» [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://24smi.org/celebrity/122456-agrippina-vaganova.html>
6. Статья «Царица вариаций. Немного о Вагановой. Часть 1» [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://galkoval.livejournal.com/50923.html>
7. Видео и музыкальный материал:

Документальный фильм «Великие женщины в истории России».

[

Документальный фильм «Агриппина Ваганова». [Электронный ресурс]

Э

Р

е

ж

и

Ф

о

н

д

н

о

ы

с

й

т

у

р

п

е

а

с

у

р

н

у

р

б

Фрагмент из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро». [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=I22Riw3rOAw>

Иллюстрации для мультимедийной презентации. [Электронный ресурс] Режим доступа:

<https://infourok.ru/prezentaciya-istoriya-zhizni-agrippini-yakovlevni-vaganovoy-3808914.html>

<https://pedsovet.su/load/378-1-0-49211>