

**Министерство По ДелаМ Культуры и Спорта Республики Узбекистан
Министерство Высшего и Среднего Специального Образования Республики
Узбекистан**

**Ташкентская Государственная Высшая Школа Национального Танца и
Хореографии**

Кафедра история - теории искусств

Курсовая работа

По дисциплине

“История мировой и узбекской хореографии”

На тему

«Творчество Майи Плисецкой. Педагогическая деятельность

А.Я. Вагановой»

Выполнила: Студентка II курса

Каюмова Асаль

Отделение: педагог-хореограф

Принял: **Галиев Ш.К.**

Ташкент 2015

План

- 1. Биография Майи Плисецкой**
- 2. Творчество**
- 3. Кино и телевидение**
- 4. Кино и телевидение**
- 5. Книги и критики о Плисецкой**
- 6. Награды**
- 7. Педагогическая деятельность А.Я.Вагановой**
- 8. Литература**

Биография Майи Плисецкой

Майя Михайловна Плисецкая родилась **20** ноября **1925** года в Москве. Отец Плисецкой, Плисецкий Михаил Эммануилович, был генеральным консулом на острове Шпицберген, руководящим работником треста "Арктикуголь". В **1937** году Плисецкий был репрессирован, а через год – расстрелян. Мать Плисецкой, актриса немого кино Рахиль Михайловна Мессерер-Плисецкая, была арестована через год после мужа и отправлена в Бутырскую тюрьму вместе с недавно родившимся сыном, после чего была выслана в Казахстан, в Чимкент.

Плисецкую и ее второго брата воспитывали их тетя и дядя, известные танцовщики Большого театра Суламифь и Асаф Мессереры. В июне **1934** года Плисецкая поступила в Московское хореографическое училище (педагоги Елизавета Гердт, Мария Леонтьева, Евгения Долинская), которое окончила в **1943** году. Еще в **1942** году Плисецкая станцевала миниатюру Михаила Фокина "Умиравший лебедь" на музыку Камиля Сен-Санса, которая прославила ее на весь мир.

Плисецкая замужем за композитором Родионом Щедриным с октября **1958** года. В октябре **2008** года супруги отметили **50**-летие совместной жизни. Плисецкая вспоминала, что будущих супругов когда-то познакомили литератор Лиля Брик и литературовед Василий Катанян (балерина "напела Брикам почти всю "Золушку" для домашней фонотеки" - Щедрина, по

словам Плисецкой ее пение просто "потрясло"). Отмечалось, что свое творчество композитор посвящал супруге, и она, в свою очередь, подчеркивала: "Вся моя жизнь в нем и ради него". СМИ подчеркивали, что в советский период Щедрин не только помогал Плисецкой в ее творчестве, но и выступал в ее защиту, отстаивая балерину перед советским правительством, и именно он, в конце концов, сумел добиться того, что она стала выезжать за рубеж.

Творчество

В апреле **1943** года она была принята в труппу Большого театра, где встретила Агриппину Ваганову, которую позднее Плисецкая называла лучшим своим педагогом. В Большом Плисецкая числилась в составе кордебалета, однако вскоре стало понятно, что она вправе претендовать на право называться ведущей балериной театра. Уже тогда начал проявляться присущий ей редкий талант трагедийной балетной актрисы. В **1945** году Плисецкая стала первой исполнительницей партии феи Осени в "Золушке" Сергея Прокофьева. Позднее в ее репертуаре появились другие ведущие партии. В **1947** года она впервые танцевала Одетту и Одилию в "Лебедином озере" Петра Ильича Чайковского, в **1948** году исполнила роль Заремы в "Бахчисарайском фонтане". Участвовала Плисецкая и в постановках балетов "Раймонда" Александра Глазунова, "Жизель" Адольфа Шарля Адана, "Спящая красавица" Чайковского, "Дон Кихот" Людвиг Минкуса, "Конек-Горбунок" [Родиона Щедрина](#), а также в трех

осуществленных на сцене Большого театра постановках балета "Спартак" Арама Хачатуряна (в **1958** и в **1971** годах Плисецкая исполняла партию Эгины, в **1962-м** - Фригии).

Между тем ее творческая судьба складывалась не всегда гладко: в **1956** году, когда основная часть балетной труппы отправилась в Англию на первые в истории Большого театра зарубежные гастроли, Плисецкую не выпустили из страны. Оставшись в Москве, балерина много и успешно выступала - никто бы и не поверил, что ее не взяли на гастроли из-за болезни.

в **1959** году Плисецкой было присвоено звание народной артистки СССР.

В **1960-е** годы Плисецкая официально считалась прима-балериной Большого театра. Однако она, не желая останавливаться на достигнутом, хотела танцевать не только классику, но и нечто более современное. В апреле **1967** года была впервые показана "Кармен-сюита" Бизе - Щедрина, поставленная знаменитым кубинским балетмейстером Альберто Алонсо специально для Плисецкой. Ее Кармен стала одной из главных ролей балерины в репертуаре Большого театра и навсегда вошла в историю мировой хореографии.

В **1972** году в Большом театре состоялась премьера балета Щедрина "Анна Каренина", где Плисецкая не только исполнила роль главной героини, но и впервые попробовала себя в качестве хореографа. В **1980** году Плисецкая как хореограф поставила на сцене Большого театра балет Щедрина "Чайка". В **1983** году Плисецкая получила предложение стать художественным руководителем балета Римской оперы. За те полтора года, пока она занимала этот пост, Плисецкая показала на сцене Римской оперы свою

"Айседору", организовала возобновление "Федры" и нескольких других балетов. В **1984** году в Оперном театре в Термах Каракаллы (Рим) она осуществила постановку "Раймонды" для открытой сцены.

В **1985** году Плисецкая была удостоена звания Героя Социалистического труда.

В **1987-1990** годах Плисецкая преимущественно работала в Испании, возглавляя мадридскую балетную труппу "Театролириконасиональ", для которой возобновила балет "Тщетная предосторожность" Петера Гертеля (балетмейстер - Александр Горский) и ввела в репертуар "Кармен-сюиту". Плисецкая начала тесно сотрудничать с оперной певицей Монсеррат Кабалье, по инициативе которой приняла участие в постановке оперы-балета Джакомо Пуччини "Вилиса", показанной на фестивале искусств в Переладе. В прессе упоминался еще один их совместный проект: Кабалье спела "Умиряющего лебедя", а Плисецкая - впервые под запись человеческого голоса - исполнила эту танцевальную миниатюру. В **1988** году Плисецкая выступала в заглавной партии поставленного специально для нее художественным руководителем труппы фламенко Хосе Гранеро балете "Мария Стюарт" Эмилио де Диго.

Последний свой спектакль в Большом театре - "Даму с собачкой" - Плисецкая танцевала **4** января **1990** года.

Разногласия с театральным руководством, в том числе – с главным балетмейстером, художественным руководителем балета Юрием Григоровичем привели к тому, что она ушла из Большого театра.

В **1990**-е годы Плисецкая продолжила сотрудничество с выдающимися хореографами мира, в частности с "Марсельским балетом" Ролана Пети и "Балетом **XX** века" Мориса Бежара. В **1992** году в театре "Эспас Пьер Карден" состоялась премьера балета "Безумная из Шайо" на музыку Щедрина, где Плисецкая исполнила главную партию. "Живой дар Плисецкой оказался шире и могучее мифа, и ее новая героиня затмила и Лебедя, и Айседору, и Кармен, потому что она была сегодня важнее и современнее всего, что Плисецкая уже сделала, всего, чем она дорожит, но чем уже не живет", - писала пресса об этой ее работе в **1993** году, когда отмечалось **50**-летие сценической жизни балерины.

В **1994** году Плисецкая организовала конкурс артистов балета, который носил ее имя - Международный балетный конкурс "Мая". Она же была председателем жюри и сама формировала его состав.

В **1995** году Плисецкая была избрана почетным президентом труппы "Имперский Русский Балет", созданной по ее инициативе.

Кино и телевидение

Плисецкая много снималась в кино и на телевидении. Ее можно увидеть в кинофильме-концерте "Мастера русского балета" (**1953**), кинофильмах-балетах "Лебединое озеро" (**1957**), "Сказка о Коньке-Горбунке" (**1961**), "Анна Каренина" (**1975**), в кинофильме-опере "Хованщина" (**1959**), в кино – и

телеэкранизациях "Кармен" (**1978**, в **1969** году вышел кинофильм "Балерина"), а также телеэкранизациях балетов "Болеро" и "Айседора" ("Поэзия танца", **1977**), "Чайка" (**1982**), "Дама с собачкой" (**1986**). Снималась она не только как балерина, но и как драматическая актриса: "Анна Каренина" Александра Зархи (**1968**, роль княгини Бетси Тверской), "Чайковский" Игоря Таланкина (**1970**, роль певицы Дезире), телевизионный фильм "Фантазия" Анатолия Эфроса по повести Ивана Тургенева "Вешние воды" (**1976**, роль Полозовой), "Зодиак" Ионаса Вайткуса (**1985**, роль музы художника Микалоюса Чюрлениса). О Плисецкой сняты многочисленные документальные кино- и телефильмы, в том числе "Майя Плисецкая" Василия Катаняна (**1964**, новая ред. **1981**), "Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая" Бориса Галантера (**1987**), "Майя" Сакагуши (**2000**, для японского телевидения), "Майя Плисецкая" Доминика Делюша (**2000**, для французского телевидения), "Майя Плисецкая *assoluta*" Элизабет Капнист (**2002**, для французского телевидения).

Книги и критики о Плисецкой -

Творчеству Плисецкой посвящены книга "Майя Плисецкая" Натальи Рославлевой, многочисленные фотоальбомы с тем же названием. В **1994** году была издана написанная балериной книга мемуаров "Я, Майя Плисецкая...", которая выдержала несколько изданий в России и была переведена на **11** языков. В **2007** году Плисецкая представила свою новую автобиографическую книгу - "Тринадцать лет спустя". Критики много писали о природных данных и технике Плисецкой. Отмечались ее большой шаг, высокий прыжок,

великолепные вращениям, мощный артистический темперамент и необыкновенная восприимчивость к музыке. По словам известного французского балетного критика Андре Филиппа Эрсена, для характеристики Плисецкой-балерины достаточно трех слов - "гений", "мужество" и "авангард".

Награды

Плисецкая – доктор Сорбонны (**1985**) и почетный профессор Московского государственного университета (**1993**). Она имеет множество наград различных государств. Плисецкая - кавалер трех орденов Ленина (**1967, 1976, 1985**), орденов "За заслуги перед Отечеством" **IV** (**2010**, вручен в **2011** году, **III** (**1995**) и **II** (**2000**), **I** степени (**2006**), орденов Франции "За заслуги в литературе и искусстве" (**1984**, Командор, награду принимала летом **1985** года вместе с музыкантом Святославом Рихтером) и Почетного легиона (кавалер в **1986** году, офицер в **2012** году), японского ордена Восходящего солнца (**2011**) . В июле **1991** года высшую награду Испании - "Орден Изабеллы Католической" Плисецкой вручил лично король Испании Хуан-Карлос и пожаловал балерине дворянское звание. Российская балерина также удостоена звания "Почетного гражданина Испании". Среди многочисленных наград балерины СМИ упоминали премию "Превосходная-**1986**" (ежегодно присуждается мэром Парижа самой элегантной женщине года), премию "Национальная гордость России" (**2003**), Большой крест командора Ордена "За заслуги перед Литвой" (**2003**) и другие.

Педагогическая деятельность А.Я.Вагановой

Агриппина Яковлевна Ваганова родилась в 1879 году семье капельдинера Мариинского театра. В 1897 году она окончила балетное отделение Петербургского театрального училища (ученица Е. О. Вазем, Х. П. Иогансона, П. А. Гердта) и была принята в труппу Мариинского театра. «Невыразительные» внешние и физические природные данные надолго затормозили карьеру танцовщицы — на протяжении многих лет она оставалась артисткой кордебалета. Со временем Ваганова научилась переключать внимание со своего невысокого роста, коренастой фигуры с крупной головой, тяжелыми мускулистыми ногами, на свою технику. Наблюдая из рядов кордебалета за приезжими звездами она училась: Агриппина Ваганова сумела овладеть секретами новейшей итальянской школы. Репетиции с лучшими педагогами, хранителями традиций русской и французской балетных школ Х. П. Иогансоном, Н. Г. Легатом и О. И. Преображенской смягчили прямолинейную жесткость итальянской манеры. Постепенно репертуар танцовщицы пополнялся небольшими ансамблевыми и сольными партиями, а затем — множеством вариаций в классических балетах, требовавших виртуозной техники танца на пальцах, сильного прыжка, резкой смены танцевальных темпов.

От критиков Ваганова получила неофициальный титул «царицы вариаций». До сих пор вариации в гран па балета «Дон Кихот», в па-де-труа теней в «Баядерке», в па-де-труа в «Пахите» и многие другие называют «вагановскими».

Постепенно в репертуаре танцовщицы появились и крупные роли — Повелительницы дриад в «Дон Кихоте», Царицы вод в «Коньке-горбунке» Ц. Пуни. Чрезвычайно требовательная к себе, Ваганова ощущала недостатки своей танцевальной техники: «Было очевидно, что я не прогрессирую. И это сознание было ужасно. Вот здесь и начались для меня муки неудовлетворенности и собой, и старой системой преподавания».

Позже Агриппина Яковлевна с горечью вспоминала свою жизнь на

сцене. Главные партии в балетах «Ручей» Л. Делиба (Наила), «Лебединое озеро» П. И. Чайковского (Одетта-Одиллия), «Конек-горбунок» (Царь-девица), «Жизель» А. Адана (Жизель) ей доверили лишь незадолго до окончания исполнительской карьеры. В 1915 она получила звание балерины, а в 1916 оставила сцену.

На рубеже веков зарождалась русская школа балета, вобравшая в себя техничность итальянской и изящество французской. Молодая «русская школа» балета еще не была закреплена в педагогической практике. Это и стало делом жизни Агриппины Яковлевны. Вспоминая уроки одного из любимых педагогов — Е. О. Вазем, пользуясь советами и пояснениями к «итальянскому» экзерсису О. И. Преображенской, присматриваясь к балетмейстерской деятельности молодого Фокина, Ваганова постепенно отбирала характерные особенности русской танцевальной манеры. Все более ясным становилось желание разобраться в «науке танца».

В **1916** году Ваганова оставила сцену и занялась педагогической работой. Сопоставляя, критически отбирая все наиболее близкое, себе из того, что довелось ей узнать за годы своей учебы и работы в Мариинском театре, Ваганова постепенно сформировала свои Художественные и педагогические принципы, которые легли в основу ее педагогической системы, ее, «вагановского», педагогического метода. Основу его составляет осмысленность Хореографических приемов, техники, а не формальное изучение отдельных движений.

Сначала А.Я. Ваганова преподавала в Школе русского балета А.Л. Волынского, а с **1921** года - в Ленинградском хореографическом училище, с которым была связана до последних дней своей жизни. В **1946** году Вагановой было

присвоено звание профессора хореографии.; Среди ее учениц такие блестящие балерины, как М. Семенова, О. Иордан, Г. Уланова, Т. Вечеслова, Г. Кириллова, Н. Дудинская, А. Шелест, И. Колпакова, Н. Ястребова, - которые, владея всем богатством танцевальной техники, открывали новые глубины поэтического воспроизведения классических образов и ролей современного героического и комедийного, лирического и драматического репертуара, развивая дальше традиции русского балетного театра.

Ваганова предугадывала стиль и тенденции развития советского исполнительского искусства, ее педагогический метод оказал влияние и на мужское исполнительство. Не случайно была так сходна между собой манера исполнения у танцовщиков и танцовщиц того времени.

В **1934** году А. Я. Ваганова выпустила книгу «Основы классического танца», которая выдержала **4** издания и переведена на многие языки. В ней она систематизировала весь педагогический опыт своих предшественников и свой, раскрыла творческие принципы и методы, достижения всего русского классического балета. Кроме того, она дала анализ приемов и форм классического танца, разобрала отдельные танцевальные па, позы, термины.

В **1931** по **1937** год А. Я. Ваганова — художественный руководитель балетной труппы Театра оперы и балета им. С. М. Кирова. К этим годам относятся ее постановки «Лебединого озера» и «Эсмеральды» в новой редакции.

Творческая деятельность Вагановой — и педагогическая, и балетмейстерская — оказала большое влияние на развитие советского хореографического искусства. Школа; Вагановой получила признание и широкое распространение в

практической деятельности ее учениц, многие из которых стали учителями классического танца.

Высокое мастерство владения классическим танцем, образец танца нового качества продемонстрировала в выпускном спектакле ученица Вагановой Марина Семенова в **1925** году, в разгар споров о судьбе классического балета.

Самое главное, что дело Вагановой успешно продолжают ее последователи, и каждый год из стен Школы, носящей ее имя, выходят новые достойные ученики.

Литература

Красовская В. Агриппина Яковлевна Ваганова. Л., 1989.

Волынский А. Статьи о балете. СПб., 2002

ru.wikipedia.org

bestpeopleofrussia.ru

lichnosti.net

<http://22-91.ru>