

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны «Детская школа хореографического искусства № 17»

Жизнь в танце. Агриппина Ваганова

*Сценарий мероприятия в рамках года театра в России
для учащихся 5-7 классов*

Составитель: Баганова Л.А.,
педагог-организатор
первой квалификационной категории

г. Набережные Челны

Цель: познакомить учащихся с биографией А.Вагановой, педагога и балерины.

Задачи:

Образовательные:

- ✓ познакомить с творчеством и жизнью А.Вагановой;
- ✓ актуализировать имеющиеся знания о классическом танце и известных балеринах;
- ✓ закрепить навыки исполнения классического экзерсиса.

Развивающие:

- ✓ развивать познавательные способности, коммуникативные навыки учащихся;
- ✓ расширять кругозор в области знаний о классическом танце.

Воспитательные:

- ✓ воспитывать стремление к личностному развитию.
- ✓ воспитывать уважительное отношение к профессии педагога и танцовщика.

Место проведения: актовый зал.

Оборудование: мультимедийное оборудование, классический станок на сцене, декорации, костюмы персонажей.

Сценарий мероприятия.

*На экране фото А. Вагановой в балетной пачке,
музыкальный лирический фон, классика.*

На сцене хореографический станок.

Рассказчик (голос за кадром): О классическом балете Агриппина Ваганова знала всё, не удивительно, ведь она училась у лучших педагогов. Она блистала на сцене Императорского Мариинского театра. "Царица вариаций", так называла её критика. Только вариаций, а она всегда мечтала о выдающихся партиях. Главный хореограф русской сцены Мариус Петипа, как - то раз записал в своем дневнике – «Двадцать девятый раз дают балет "Раймонда", очень не удачный подбор танцовщиков, госпожа Ваганова ужасна, на балет не пойду».

На экране фон вывеска Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, показ видео нарезки, интервью из фильма «Агриппина Ваганова великая и ужасная» И. Колпаковой, М. Семеновой, М. Плисецкой.

На экране появляется фото 10-летней А. Вагановой

Рассказчик (голос за кадром): Агриппина Яковлевна Ваганова родилась 26 июня 1879 года в Санкт-Петербурге в семье капельдинера Мариинского театра, отставного унтер-офицера Якова Тимофеевича Ваганова.

В десятилетнем возрасте она стала ученицей Петербургского театрального училища по классу балета. О том, чтобы стать балериной, Ваганова мечтала с ранних лет.

Семья, в которой было трое детей, жила небогато. Поступление в училище означало для маленькой Груни Вагановой возможность приобрести профессию и, кроме того, облегчить жизнь семьи – тех учениц, кто успешно сдал экзамены после первого года обучения, принимали в училище на полный пансион.

Педагогов за время учебы сменилось много. Лев Иванов, Иогансон Христиан, Павел Гердт, но особенно повезло с Екатериной Оттовной Вазем. Известной балериной, обладавшей хорошими педагогическими способностями и уделявшей много внимания своим ученицам. Впервые в преподавании появилась четкая система. Девочки знали, что именно достигается повторением определенных упражнений, знали, к чему им следует стремиться.

Музыка. Ф.Лист. Выходит танцовщица в пачке.

Выполняет экзерсис у станка.

Танцовщица 1: Однажды в театре произошло событие, которое потрясло всех, итальянка Пьерина Леньяни совершила чудо, фокус на сцене, она крутилась на одной ноге, называлось это фуэте, потом все скакали вертелись, стремясь повторить подвиги и разгадать это чудо.

Танцовщица делает фуэте.

Рассказчик (мужской голос за кадром): В выпускном спектакле, комиссия отметила техничность ученицы, и приняли её в Мариинский театр. Впереди были

роли, аплодисменты, успех и поклонники. Роли действительно посыпались, как из рога изобилия.

Музыка. Ф. Лист.

*Выходит танцовщица 2 в пачке,
они вдвоем выполняют экзерсис.*

Танцовщица 2: Однако, несмотря на признание всеми ее несомненных достоинств, несмотря на звание «царицы вариаций», Ваганова так и не получала сольных партий.

Угнетала Агриппину Ваганову и неустроенность ее жизни. Но, к счастью, Ваганова, наконец, встретила свою судьбу, Андрей Александрович Померанцев, который вошел в ее жизнь, полностью изменив ее. Померанцев был нежным, тактичным, заботливым спутником в жизни вспыльчивой, темпераментной артистки.

В 1904 году у них родился сын Саша. А через несколько лет семья еще увеличилась – Померанцев предложил Вагановой взять в их дом двоих детей умершей сестры Агриппины Яковлевны. По крайней мере, личная жизнь танцовщицы сложилась благополучно.

Рассказчик (мужской голос за кадром): Вернувшись в театр после длительного перерыва, связанного с рождением сына, Ваганова оказалась в значительно лучшей ситуации, нежели та, что складывалась в годы начала ее работы. Петипа покинул место балетмейстера, и его место занял на время Николай Легат, высоко ценивший талант танцовщицы. Правда, к сожалению, директор театра Теляковский не разделял этого мнения. В кордебалете ее более не занимали, но и сольных партий не давали. Оставаясь на положении «второй танцовщицы», Агриппина Ваганова исполняла порученные ей вариации так, как не смогли бы исполнить первые.

Выходит танцовщица 3

и исполняет вариацию из балета "Шопениана"

Танцовщица 3: В то время начиналось самостоятельное творчество молодого балетмейстера с новаторским мышлением Михаила Фокина. Вначале Ваганова, исповедовавшая культ классического танца, не принимала его постановки, однако потом к ней пришло осознание того, что балеты Фокина, хотя и использующие новаторские приемы, основаны на классическом танце, но при другом подходе к нему и с некоторыми изменениями. Большое впечатление на Ваганову произвела вторая редакция балета Фокина «Шопениана», поставленная в 1908 году.

На экране сценические фото Т. Карсавиной.

Танцовщица1 (у станка): В карьере Вагановой, вмешался случай. Тамара Карсавина, исполнявшая вальс в «Шопениане», повредила ногу, и, чтобы спасти положение, исполнять ее партию предложили Вагановой.

На экране фото А. Вагановой.

Женский голос за кадром: Мне, не избалованной судьбой на сцене, улыбнулось большое счастье. Моя «дерзость» понравилась, успех был большой.

Танцовщица 1: Публика была в восторге, критика превозносила Ваганову. Недоволен был один лишь директор театра Теляковский, который, видя всеобщее одобрение Вагановой, как балерине, не совпадавшее с его личным мнением, был уверен, что «Ваганова со своим профессором Легатом подсадила публику, которая им устроила овации».

И вновь после успеха - долгое ожидание. Следующий свой балет Ваганова получила лишь через два года. Но, к ее радости, это было «Лебединое озеро», в котором она много лет мечтала танцевать Одетту-Одиллию.

Вариация из балета "Лебединое озеро"

Танцовщица 3: Время шло, и сценическая карьера Вагановой должна была вскоре подойти к концу. Последним ее балетом стал «Конек-Горбунок». Ее Царь-Девушка поражала своими сложными хореографическими приемами и пользовалась успехом у зрителей.

В 1915 году, в день своего рождения, когда Вагановой исполнилось тридцать шесть лет, она получила последний «подарок» от Теляковского — приказ о своем увольнении на пенсию «за выслугу установленного срока».

Итак, сценическая карьера была окончена. Ваганова пребывала в растерянности, в упадке духа - что же ей делать теперь.

Музыка Бетховен 5 симфония

Танцовщица 2: Но дома Агриппину Яковлевну Ваганову ожидал еще более страшный удар. Померанцев, встревоженный и подавленный событиями первой мировой войны, не смог выдержать потрясения февральской революции. Ваганова, занятая собственной трагедией разлуки со сценой, переживала это не так остро, как ее муж. Россия, с его точки зрения, погибала. Вскоре после нового, 1917 года, он застрелился. Вагановой казалось, что ее жизнь оборвалась со смертью любимого человека. Но оставался сын, о котором надо было позаботиться. А вскоре бурные события в стране полностью перевернули ее жизнь.

Впоследствии Ваганова никогда не вспоминала первые послереволюционные годы.

Экзерсис у станка всех трёх балерин.

Чайковский "Времена года"

Рассказчик (мужской голос за кадром): Наконец, в 1921 году ее мечта сбылась, и Ваганова была зачислена в штат балетного училища.

У нее были свои любимицы — они бывают у каждого равнодушного педагога. Однако им приходилось еще тяжелее, чем всем остальным — Ваганова не щадила их в стремлении воспитать истинные таланты.

Вскоре о классе Вагановой стали говорить, что она отбирает для себя наиболее одаренных воспитанниц. Только сама Ваганова знала, сколько труда стоила эта одаренность, сколько нужно было приложить усилий к тому, чтобы она стала видна всем, а не только ей самой. Постепенно Агриппина Яковлевна

вырабатывала свою методику преподавания, которая складывалась в процессе работы.

Осмысленность – один из основных принципов методики Вагановой. Она приучала своих девочек не просто копировать показ движения, а понимать его сущность.

На экране сценические фотографии М. Семёновой.

Рассказчик (мужской голос за кадром): У Вагановой не было ни одного бесцветного, неинтересного выпуска. Безусловно, способности всех ее учениц были различны, но всех их роднила школа Вагановой, не терпевшей недоработок. И в каждом выпуске обязательно были ученицы Агриппины Яковлевны, которые становились украшением балетной сцены. 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 по себе славу лучшего педагога своего времени... Это она открыла и мастерски отшлифовала драгоценный бриллиант, заставив сверкать его ярче солнца».

На экране сценические фотографии

Татьяны Вечесловой и Галины Улановой.

Рассказчик (мужской голос за кадром): Огромной удачей Агриппины Яковлевны Вагановой стал 1928 год, ставший годом выпуска Татьяны Вечесловой и Галины Улановой. Как писали об этих двух танцовщицах, «Вечеслова и Уланова были доказательным примером разносторонней и умной деятельности своего педагога».

Через десять лет после своего прихода в хореографическое училище Ваганова получила подтверждение тому, что ее деятельность была необходима балетному театру. Она была назначена на пост художественного руководителя театра.

Самостоятельной балетмейстерской работой для Вагановой стала постановка «Лебединого озера». Теперь она могла внести в этот спектакль те изменения, которые казались ей необходимыми еще в те годы.

Женский голос за кадром. «Моя задача, - сохраняя лучшие части спектакля, отбросить условный жест, заменив его осмысленным танцем. Нам необходимо было избавиться от шаблонных пантомимических сцен и знаков, мало понятных и чуждых современному зрителю».

Танцовщицы читают текст, стоя спиной к зрителю.

Танцовщица 1: Но для Агриппины Яковлевны Вагановой успех балета и ее учениц не заслонил собой тех проблем, которые назрели в балете того времени. Она видела, что стремление балета к драматизации, постановка так называемых хореодрам сводит к минимуму значение классического танца в балетном спектакле. Ее, как сторонницу классического танца как основы балета, это не могло не беспокоить. Ваганова видела и сама, да и ее ученицы, уже нашедшие свое место на большой сцене, говорили ей о том, что в новых постановках им практически нечего танцевать. Возникало опасение, что искусство классического танца, складывавшееся веками и постоянно развивающееся, может быть постепенно утрачено в такой ситуации.

Танцовщица 2: Ваганова перестала ставить сама – ее представления о балете не соответствовали тенденциям тех лет. Впоследствии, по прошествии времени, все встало на свои места – балет остался балетом в классическом понимании, сиюминутные новшества ушли в прошлое. Однако тогда Вагановой приходилось нелегко на посту художественного руководителя. Ее взгляды не совпадали со взглядами молодых балетмейстеров и возражения практически не принимались в расчет - новые тенденции поддерживались всесильным Комитетом по делам искусств при Совете Народных Комиссаров СССР. В 1937 году она получила почетную отставку: ее освободили от должности художественного руководителя Кировского театра, предложив Ленинградскому хореографическому училищу «широко использовать ее по линии педагогической работы».

Танцовщица 3: Увольнение с поста художественного руководителя было для Агриппины Яковлевны Вагановой одновременно и обидой, и облегчением – теперь она могла вновь все силы отдавать училищу, своим ученицам.

Рассказчик (мужской голос за кадром): И вновь непрерывная работа с раннего утра до позднего вечера. Уроки, репетиции, присутствие на спектаклях. И новые выпуски, новые таланты, развивающиеся под неусыпной заботой Агриппины Яковлевны Вагановой. Уже отработана до мелочей методика, уже вышел в свет ее учебник хореографии, а она продолжала искать новые и новые приемы обучения, совершенствовать свое педагогическое мастерство. Лишь однажды она рассталась со своими девочками на целую зиму - причиной стала Великая Отечественная война.

Музыка В. Лебедев-Кумач "Священная война"

Рассказчик (мужской голос за кадром): Ленинградское хореографическое училище вместе с Кировским театром было эвакуировано в Пермь. Ваганова не захотела покидать родной город. Кроме того, она боялась, что письма сына ее не найдут в эвакуации, а она очень беспокоилась за его судьбу.

После эвакуации большей части артистов спектакли продолжались силами оставшихся в Ленинграде. Однако ей все же пришлось покинуть Ленинград - состояние ее здоровья стало угрожающим. Но, как только она оказалась в Перми, Ваганова тут же включилась в работу – вновь занималась с ученицами хореографического училища, репетировала с артистами театра.

В 1943 году Ваганову вызвали из Перми в Москву. В ее жизни произошло два события – ей присвоили звание профессора хореографии и направили на работу в Большой театр. С новым назначением она согласилась лишь при условии, что со временем вернется в родное Ленинградское хореографическое училище. А пока она стала вести занятия с артистами Большого театра.

В июне 1944 года Ленинградское хореографическое училище вернулось в родной город. Ваганова немедленно последовала за своими учениками. После разлуки занятия шли с особым рвением и радостью. Ваганова продолжала

совершенствовать свои методы. Менялись потребности времени – менялась методика преподавания. Ее ученицы всегда были современными танцовщицами, однако непременно обладали великолепной классической техникой.

Однако с течением времени силы Вагановой, кажущиеся неисчерпаемыми, начали покидать ее. Нелегкая жизнь в постоянных волнениях дала о себе знать в болезни сердца. Ваганова не хотела покоряться ни возрасту, ни болезни, и ее блестящие последние выпуски были лучшим доказательством этого. Последней ее ученицей стала Ирина Колпакова, безупречная классическая танцовщица, которая могла воплотить на сцене все требования современности.

Последний выпуск дался Агриппине Яковлевне Вагановой нелегко. Она чувствовала себя все хуже, все больше времени ей приходилось проводить в больнице.

Музыка. Адажио из «Лебединого озера»

Агриппины Яковлевны Вагановой не стало 5 ноября 1951 года. Во время прощания с ней звучало адажио из «Лебединого озера» и в торжественном карауле стояли возвращенные ею «Лебеди» — Кириллова, Семенова, Зубковская, Дудинская, такие непохожие, но объединенные несравненной школой Вагановой. И не случайно на надгробии изображена девушка в танцевальном платье, держащая в руках раскрытую книгу. Ваганова работала и училась всю жизнь, она научила этому и многих других, ставших гордостью отечественного балета.

На экране фотографии учениц.

Марина Семенова, Татьяна Вечеслова,

Галина Уланова, Наталья Дудинская,

Фея Балабина, Ирина Колпакова,

Алла Шелест, Нинель Курганкина

На экране книга. "Основы классического танца"

фотографии А. Вагановой

Танцовщица 1: Агриппина Яковлевна Ваганова стала первым в нашей стране профессором хореографии. Результатом ее неустанного труда, длившегося

не одно десятилетие, стало появление плеяды замечательных танцовщиц, среди которых Марина Семенова, Татьяна Вечеслова, Галина Уланова, Наталья Дудинская, Фея Балабина, Ирина Колпакова, Алла Шелест, Нинель Кургапкина и многие другие талантливые балерины. Плодом длительной педагогической работы, огромного опыта, накопленного на практике и обобщенного глубокими размышлениями о путях развития преподавания хореографии, стала книга Вагановой "Основы классического танца", вскоре после выхода в свет переведенная практически на все европейские языки и ставшая незаменимым пособием для педагогов.

Танцовщица 2: Эта книга была очень высоко оценена и отечественными, и зарубежными специалистами в области балета: «Мадам Ваганова написала труд, который должен попасть на книжную полку каждого артиста балета. Как выдающийся педагог и хранитель великой традиции, она создала исчерпывающий и простой учебник большой ценности».

Танцовщица 3: Агриппина Яковлевна Ваганова прошла все этапы нелегкого балетного труда. Сама она не была выдающейся балериной – истинное ее призвание, ее талант заключался в том, чтобы учить других искусству танца, делать доступным для своих учениц то, что поняла она сама.

Три танцовщицы исполняют экзерсис у станка.

Занавес.